

BACK

#8

PROTECTION

Back Projection
Revista del programa de Artes Visuales de la UNAD
Febrero 2023 // AÑO 4, NO. 8
ISSN 2665-4539

**DECANA Escuela de Ciencias
Sociales Artes y Humanidades**
Martha Viviana Vargas Galindo

EDITORES ACADÉMICOS
Viviana Aguillón
(viviana.aguillon@unad.edu.co)

Raúl Alejandro Martínez Espinosa
(raul.martinez@unad.edu.co)

ARTE + DISEÑO EDITORIAL
Juan Guillermo Sarmiento

ILUSTRACIÓN PORTADA
Juan Guillermo Sarmiento

EQUIPO EDITORIAL
Viviana Aguillon García
Moisés Londoño Bernal
Estefanía Tapasco
Diana Moncada
Andrés Felipe Álvarez
Celina Rojas

CORRECCIÓN DE TEXTOS
Maria Camila Rincón

CONTACTO
Calle 14 sur 14 - 23
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades.
Programa de Artes Visuales.
artes.visuales@unad.edu.co

AVISO LEGAL: Publicación gratuita de libre divulgación - todos los trabajos e imágenes son producto del ejercicio académico y pedagógico de estudiantes y docentes del programa de artes visuales y cuentan con los permisos de publicación por parte de los autores.

Contenido

Editorial	4
Exploración visual	10
Introducción a las Artes Visuales - Remake	12
Fotografía Artística - Composición	28
Dibujo digital	34
Postproducción digital de fotografía	42
Media	51
Animación	53
Animación 3D	56
Multimedia	66
Pintura Digital	78
Pensamiento artístico	91
Conservación y prevención del patrimonio	93
El arte y la modernidad	174
Las imágenes del arte y el humanismo	184
Arte, cuerpo y espacio-tiempo	194
Dossier	203
Experiencias en clave de diálogo	233

Editorial

Por Ricardo Hernández Forero*

El proceso de formación en artes visuales no consiste en un método científico con una comprobación puntual posible, es un proceso en el que se propone una relación entre estudiantes y docentes para la indagación de herramientas, alternativas de creación y estrategias a la luz de contextos, momentos históricos, artistas y corrientes artísticas, análisis conceptuales y teóricos. Todo esto en beneficio del abordaje y desarrollo de ideas propias de los estudiantes alrededor de algún problema de interés estudiado. Se tiene como objetivo primar la idea sobre la técnica, y no al contrario, con la intención de evitar procesos de producción automática en rendimiento relativo a tendencias de producción comercial o de procesos inconscientes de aglomeración acelerada de contenidos. En cambio, se pretende ofrecer un espectro de posibilidades que sirva para presentar reflexiones originadas en un sujeto específico, que habita unas condiciones precisas sujetas a un contexto espacio temporal.

* Maestro en artes plásticas y visuales de la Academia Superior de Artes de Bogotá, magíster en Artes visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Escrituras creativas con orientación en narrativa de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor e investigador del programa de Artes visuales de la UNAD, coordinador del Museo Universitario de Artes Digitales, editor general de la revista Desbordes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

En estos tiempos vivimos un momento de hiperproducción de imágenes, sonidos y videos, resultado de la producción a cargo de la comunidad en general, sumada a aquella realizada por sujetos y entes especializados en la producción de contenidos. Por ello, pensar en la producción, archivo y difusión de la imagen se ha convertido en una acción diaria a cargo de ciudadanos a lo largo del planeta. Nubes y discos de datos alrededor del mundo almacenan, sincronizan y comparten imágenes de diferente condición a cada segundo. Procesos de creación y registro que entran a ser insumo de diferentes aspectos de la vida cotidiana humana: creaciones que toman rumbos investigativos de diferentes disciplinas, insumos de noticias diarias, vivencias familiares y de amigos, formas de construcción de subjetividad frente a los otros por medio de canales de exhibición virtual, estrategias de comercialización de imágenes y sonidos de la cotidianidad y del cuerpo propio, intentos por decir algo a una ciudadanía amorfa y en constante mutación.

A este panorama de producción de contenido creativo o informativo se ha sumado, de manera gradual, la creación misma a manos de una mirada aparentemente objetiva, la mirada de la máquina coordinada por indicaciones y órdenes, basada en datos acumulados a lo largo de la historia de la humanidad: la inteligencia artificial. En este proceso de creación, también accesible para el público en general, la máquina presenta una alternativa de atajos para el proceso de producción de imágenes, sonidos, textos y quién-sabe-cuántos-otros. Presenta a los seres humanos una alternativa sujeta a la velocidad relámpago de los tiempos que se viven, la posibilidad de crear sin tardar, con apenas información base y con resultados en parte aleatorios, con direccionamiento humano condicionado por las alternativas propias de dicho obrar artificial. Estas imágenes nos presentan una forma renovada de muerte del autor, y es por esto mismo que la difusión, los derechos de autor y en general las formas de uso de estas producciones están sujetas a las políticas establecidas por cada plataforma de creación y no por el usuario mismo, en principio. Estas producciones entran al océano de creaciones existentes y complementan, reemplazan, reubican, simulan, fallan, aciertan, crean, destruyen, pero, sobre todo, develan una forma humana de asumir la creación/producción.

Ante este panorama surgen varias preguntas, muchas de ellas referidas a la pertinencia que tiene esa forma de creación o cómo entran en desuso otras estrategias, oficios y disciplinas anteriores. Dudas acerca de la dirección que toma la acumulación acelerada de imágenes en almacenamientos virtuales, o la creación de tendencias por medio de memes para el señalamiento o banalización de hechos históricos y contextuales, la creación automática de contenido a cargo de inteligencias artificiales superdesarrolladas en donde el usuario tiene la ilusión o la certeza de ser capaz de crear evitando caminos extensos y dispendiosos. Algunas de las preguntas que surgen atañen a la forma de distribución y dedicación que como humanos tenemos de nuestro tiempo: ¿Para qué la creación de imagen? ¿Para qué continuar pensando en la pertinencia de los planteamientos artísticos? ¿De qué manera estas formas de creación artificial (que no solo se presentan en el campo de la imagen, sino que abarcan diferentes espectros de la vida humana) dislocan los propósitos formativos de muchos seres humanos? Y en últimas, ¿para qué formarse en artes visuales en la actualidad?

Nicolás Bourriaud en su libro *Postproducción* (2004), plantea la idea del artista como un semionauta, un sujeto creador que tiene como reto crear caminos de lectura alternativos de un material visual e informativo en general ya existente. Para llegar a esa misión semionáutica, el autor plantea la revisión del concepto de postproducción. El cual, se puede entender, en relación con la producción de imagen y multimedia, como un conjunto de procesos efectuados a un material producido. Sin embargo, en este caso su comprensión pretende ampliarse, más que como un proceso como una instancia que hace parte del desarrollo humano en múltiples disciplinas y campos de la vida humana que ha beneficiado a la ecología, que hace parte del sector de la economía y la distribución y reutilización de las materias primas. Al revisar la postproducción en un sentido ampliado, más allá de la modificación de un material grabado, puede replantearse el lugar del artista frente a un mar de producciones existentes, propias o ajenas, y la oportunidad que puede ofrecer esta forma de aproximación para el análisis crítico de lo que ya existe y que está acumulado en diferentes aspectos y canales de nuestra vida cotidiana.

Para el 2004, año en que fue publicado este libro, todavía no era del todo visible la dimensión actual de la producción de contenidos por medio de dispositivos móviles, aplicaciones y programas para computadores o sistemas de inteligencia artificial que reciclan contenidos producidos por los humanos en algún momento de la historia. Sin embargo, su contenido parece tener lugar en este momento. Podemos pensar en la postproducción como un principio de creación acorde con los tiempos que vivimos, en donde el difuso autor se dispone a analizar eso creado para señalar un punto que considera significativo. Bourriaud hace un llamado al planteamiento de un recorrido original, noción que no comparto y que de por sí resulta difusa. Lo que podemos rescatar de ese intento original de Bourriaud (hijo de una corriente posmoderna, y que a su vez retoma reflexiones ya realizadas por otros autores y autoras como Roland Barthes, Hall Foster, Susan Sontag y Humberto Eco, entre otros), es el planteamiento de un recorrido alternativo sobre materiales ya existentes. Así, abandonamos la noción de originalidad y nos ubicamos desde la alternativa. El ejercicio de semionauta, por medio de la práctica de la postproducción, es una respuesta a la multiplicación de la oferta cultural que se vive desde finales de los años 80, y puede significar una alternativa de lectura sobre los contenidos existentes, para catalogarlos, evaluarlos, señalarlos, burlarlos, satirizarlos, entre otras muchas estrategias que puede asumir el artista.

Allí radica tal vez la razón de ser del proceso de formación en artes, en identificar el lugar que se puede tomar frente a un momento histórico en relación con un contexto, unas alternativas creativas y unos intereses personales: temáticos, técnicos, tecnológicos y demás. El proceso de formación y todas esas alternativas que se ofrecen al estudiante, de las que hablé al inicio de este texto, son el valor que debe identificar el artista en formación, el estudiante que decide tomar este camino. Es información y experiencia que se presenta de manera equitativa al grupo de estudiantes, y depende de cada persona el identificar algo significativo. De lo contrario, al asumir el camino de formación como un receptor automático de información estandarizada, dicho proceso de formación no lo será, solo consistirá en acumulación de información que terminará por difuminarse en el tiempo vivido por el receptor y no tomará una manifestación acorde con las convicciones de cada uno.

Entonces, puede ser allí donde se encuentra el valor de los procesos de formación y de las formas de creación de imagen que opera al margen de la formación académica, en la transformación que se decida hacer sobre ellas, en la manera en que logramos postproducir contenido que nos entregan día a día docentes, ciudadanos, familiares, cadenas de noticias, políticos, desconocidos, dispositivos dotados de cientos de cámaras y micrófonos, y máquinas de inteligencia artificial. Asimismo, el proceso de postproducción no solo se radicaría a un asunto de ajuste, de acuerdo a unas cuantas normas ya establecidas y bien vistas para la difusión de información, sino en la interpretación de contenidos y en el uso con criterio que podemos darles.

En este número de la revista Back Projection, revista que se encuentra enmarcada precisamente en un proceso de formación profesional en artes visuales, se presentan aproximaciones a formas de producción y postproducción. Reflexiones de artistas en formación que asumen un papel crítico frente a producciones y problemáticas. Acercamientos no solo a la creación de imagen, sino a la reflexión desde el contexto. Un nuevo número de la revista que nos permite observar la forma de desarrollo de obra de artistas desde diferentes regiones del país, y que nos permite identificar percepciones que los artistas comienzan a tener en relación con esa convivencia con tecnologías de producción de imagen en la que se ven inmersos y sobre la que deben tomar una posición.

Ex plora ción VISUAL

Introducción a las ArtesVisuales - Remake

*Judit Alexandra torres Sánchez
Isabella Castell Ayala
Liliana Andrea Chavez Titistar
Daniela Díaz Buitrago
Iván Santiago Trejos Hurtado
Paula Andrea Cespedes Gutierrez*

Fotografía Artística

*Santiago Parra
Isabella Castell Ayala*

Dibujo digital

*Andrea Isaacs Coral
Luisa Marcela Ortiz Mejia
María Mónica Restrepo Pinto*

Postproducción digital de fotografía

*Andrea De Jesús Hernández Mirabal
Daniel Orlando Franco López
Gina Paola Pardo Diaz
Jhon Edixon Beltrán Guevara*

Tu sigues aquí

Remake “Una cosa es una cosa” de Maria Teresa Hincapie

Judit Alexandra torres Sánchez *

La muerte es para muchos un cambio de estado del ser. Unas culturas la denominan un nacer a una nueva vida, para otros simplemente es un adiós. No te veo hoy en el pasar de mis días, pero cuando te encuentro en tu tina de herramientas te revelas.

Comienzo a encontrar destornilladores, brocas, tornillos, tijeras, cables, llave expansiva, ¡son tantas herramientas! Así fueron tus conocimientos.

Cada una de ellas deja ver tu trabajo, tu guerra diaria por el subsistir de tu familia, tu esposa, tus hijos e incluso de mí, tu nieta. Te recuerdo cuando toco ese taladro, y veo cómo colocabas las cortinas en mi cuarto, las lámparas que hacen parte de la luz que hoy al mirar muestran la alegría que tanto te caracterizaba. Hoy la pulidora ya no está completa, tampoco yo ni tu familia, cada uno siente ese vacío que se parece a la tina donde reposan tus recuerdos. La soledad asimila lo profundo de ese cacharro.

Recuerdo ese nivel, cuando te ayudaba a mirar que todo estuviera recto mientras diseñabas cada espacio de la casa. La llave de tubos, misma con la que arreglabas miles de cosas a otros que te buscaban, pues tenían la certeza de encontrar una respuesta.

Estudiante del curso de Introducción a las Artes Visuales - Remake del programa de Artes Visuales.

No te has ido, aún me acompañas, lo sabes y lo sé, y es tan real el amor que existió entre nosotros, que aun cuando quede vacía esa vasija, así ella y yo estemos rotas, ambas sabemos lo que llevamos por dentro: ella tus herramientas, yo tu amor de padre.

Devoción

Remake de la obra “Devoción” de PowerPaola

Isabella Castell Ayala *

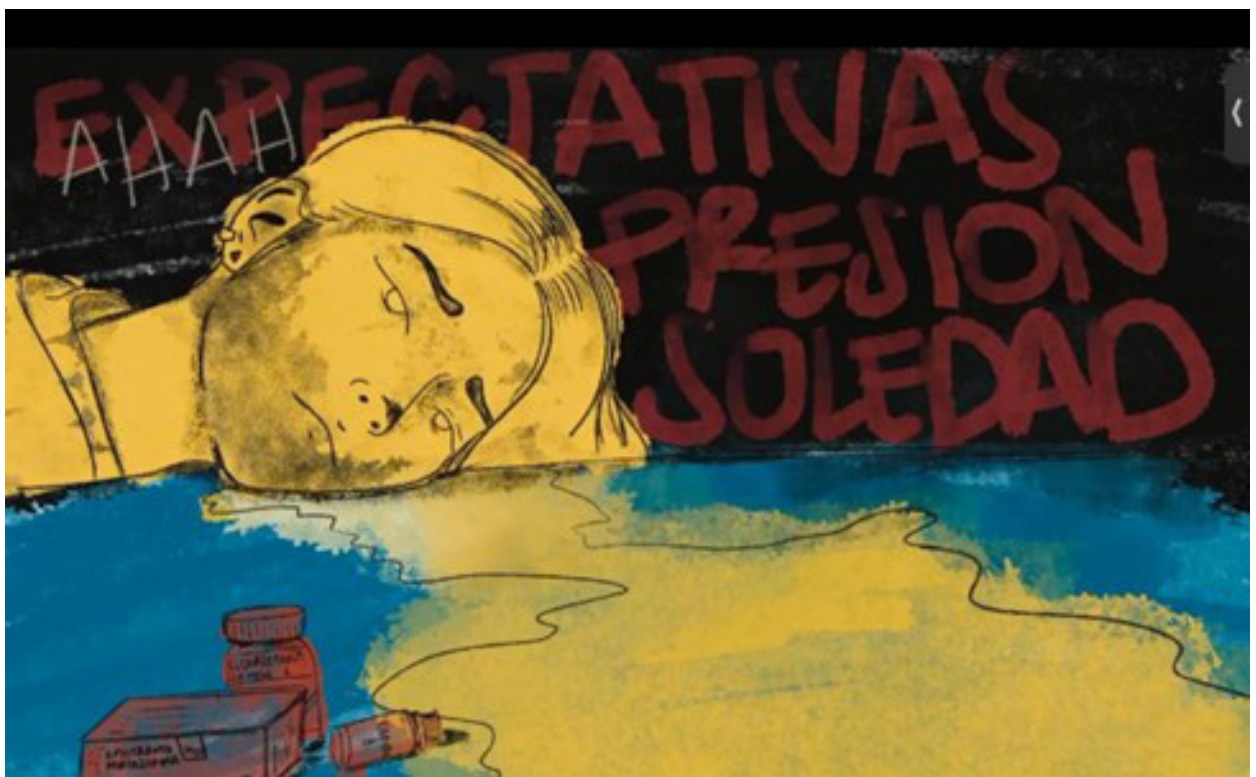
PowerPaola hace una tira para la revista Arcadia en su edición 166 para el mes de agosto del 2019, cuyo titular rezaba “Antioquia rebelde”. Esta revista exponía temas nacionales e internacionales relacionados con el periodismo cultural. La tira sobre la que se hace el remake hace alusión al libro “Devoción” de Patti Smith, cuya historia es el resultado de un viaje a París y una ola de inspiración en el momento menos esperado, en donde narra de forma elocuente la historia de una jovencita que ama más que a la vida misma patinar sobre hielo, y que es observada por un hombre en sus cuarenta que le promete una carrera en el campo del patinaje y comodidades de todo tipo solo si ella le permite poseerla en todos los sentidos existentes.

¿Cómo conecta el remake con la obra inicial que era la tira? Powerpaola retoma en la tira varios interrogantes y respuestas que se plantean en el desarrollo del libro devoción, mientras entrega una imagen al momento que Patti Smith atribuye el desarrollo de su obra. En el caso del remake, yo sigo centrándome en unas de esas incógnitas y su correspondiente respuesta ¿Por qué escribimos? ¿Por qué dibujamos? Por qué no podemos limitarnos a vivir. Sin embargo, el personaje en el que me centro deja de ser esa jovencita que patina en el hielo, y paso a ser yo, con esas cualidades “brillantes” que busco realzar con amarillo, envuelta en el cuestionamiento y la situación que vivo hoy en día, que se acerca a la oscuridad del negro y el azul que asocio con la “incertidumbre” y la “melancolía”, no visualizo al hombre en sus cuarenta deseando a la joven patinadora, sino a mí deseando un cambio en la situación, deseando apropiarme de ese amarillo, e intentando apelar un poco al estilo

Estudiante del curso de Introducción a las Artes Visuales - Remake del programa de Artes Visuales.

de la artista PowerPaola en la tira, en un primer plano agrego elementos que asocio conmigo y mi espacio de trabajo, mi lugar “seguro” y “sagrado”. Básicamente soy yo visualizando esa versión de mí que no adoro, pero que debería contemplar, abrazar y proteger porque al final es todo eso que me hace “ser”.

Visajes

Remake “Una cosa es una cosa” de María Teresa Hincapié

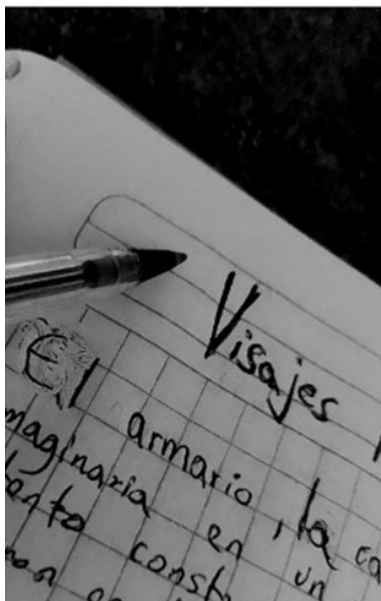
Andrea Chavez Tutistar *

En la obra de María Teresa Hincapié “Una cosa es una cosa” los acontecimientos de la época en que se realizó daban cuenta de fenómenos de violencia por la guerra de carteles, asesinatos sistemáticos de líderes políticos, el hambre y la pobreza por la apertura económica que conllevó a las agitaciones estudiantiles, y al posterior encierro para resguardarse de los efectos de estos hechos.

Este contexto mereció la reflexión artística de María Teresa Hincapié al darle importancia a la objetualidad con la que convive en su período solitario. Los objetos construyen su cotidianidad y la de muchas mujeres, en este caso interpretado desde el performance. Allí, los movimientos corporales de la artista, caminatas lentas, agacharse, caminatas rápidas, el acercamiento íntimo a algunos objetos, tratamiento y forma de clasificar las cosas que pone en el espacio de manera lineal y que finalmente relaciona con el espectador en el reconocimiento experiencial de sus acciones cotidianas y los objetos, o bien sea interpretaciones subjetivas con la materialidad.

Descrito lo anterior, la propuesta del remake de “Una cosa es una cosa” se basa en transportar al contexto actual la significación de las cosas, situándose desde los fenómenos de grandes migraciones donde confluye la ruptura abrupta de la relación con los objetos y un viaje sin fecha de regreso.

Estudiante del curso de Introducción a las Artes Visuales - Remake del programa de Artes Visuales.

La realización del remake cuestiona e idealiza el espacio perdido donde se acomodan los objetos: armarios, cajones, camas, espejos, artículos que se complementan el uno con el otro pero que dadas las circunstancias actuales se han tenido que dejar en el pasado y sólo sobreviven los objetos que caben en una maleta. Aquí la maleta simboliza el resumen de la historia de vida de una migrante, una mujer que carga a sus espaldas lo más significativo y útil para volver a comenzar.

Objetos simbólicos: peluches, prendas regaladas por vínculos afectuosos, bolsitas de accesorios y el celular abarrotado de fotos para recordar.

Objetos útiles: dos pares de zapatos, unas sandalias y unos tenis, ropa interior, maquillaje, una chaqueta y toallas higiénicas.

No hay cabida para los objetos de cocina.

Lo expresado en los dos párrafos anteriores se verá reflejado en el video del remake, el nombre del mismo es “Visajes” un sinónimo de la palabra “cosas”, término muy usado en los barrios populares de Colombia, el cual da un sentido de propiedad y apego a las cosas materiales, también se le conoce para definir la acción de alguien que se hace notar o una especie de sobre actuación.

Además, al desarrollo del remake lo acompaña una voz en off escrita por la migrante que protagoniza el video, donde conmemora su llegada a Chile. La nostalgia e idealización de un espacio que ya no posee, para darle materialidad a lo que tiene oculto en la maleta. Sus objetos de uso cotidiano, en otras palabras, en los que busca el espacio que ella también perdió y solo puede recordar.

Será pertinente preguntarse si el espacio es parte de las cosas, porque al no existir un lugar para ellas, los objetos no existirían, pues al estar guardados pierden su valor de personificación, un valor agregado que le dan las personas a lo que dicen los objetos, lo que producen en ellas, la negación a desechar los más antiguos así estén dañados y descoloridos, la transformación que se les da con el tiempo para que sigan siendo útiles.

Aún hay mucho de “Una cosa es una cosa” en las acciones cotidianas con los objetos actuales.

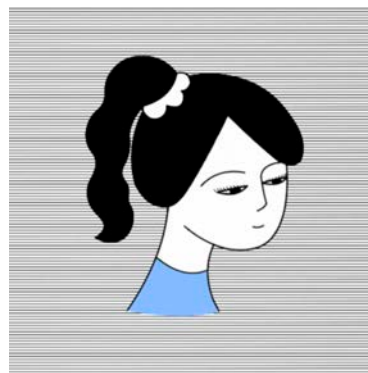
Enlace video:

https://drive.google.com/file/d/1mhWm6Xm_gD9-dObtV5HVIVTB5Zckim9i/view?usp=drivesdk

Devoción

Remake “Devoción” de PowerPaola

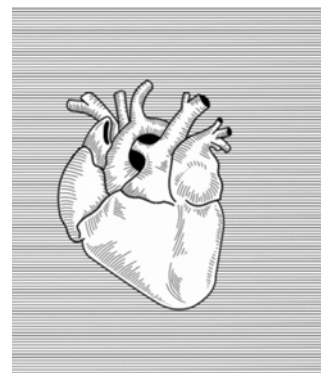
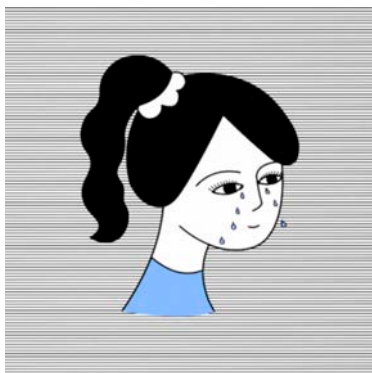
Daniela Díaz Buitrago*

Realizar el remake de la obra *Devoción* de PowerPaola, fue un proceso que me llevó a reconectar con la fuente de inspiración que ella tuvo para hacer su historieta. Así que leí el libro de Patti Smith titulado de la misma manera que la obra. Es un libro que me gustó, porque es un desglose del proceso de escritura, las fuentes de inspiración y los resultados de la autora que transmite emociones contenidas en momentos y memorias. Al leer el libro entendí mucho mejor la representación gráfica de PowerPaola y también el motivo por el que quiso hacer su apropiación de este escrito. También me impulsó a representar lo que la lectura provocó en mí, pero sin salirme del parámetro de la fidelidad que un remake debe tener con la obra original.

Por ejemplo, la imagen en movimiento es un elemento que quise plantear en el remake propuesto, ya que considero que la realidad en la que vivimos, en la que estamos, no es estática, por el contrario, está en continuo cambio, y en una sociedad sucumbida en un torrente de información, una sola imagen a veces no alcanza a expresar todo lo que se tiene que decir. El proceso de analizar, asumir y profundizar en el cambio de una imagen que se conecta con otra, planteando nuevas narrativas, es necesario para comprender los valores que pretende la sociedad actual.

Estudiante del curso de Introducción a las Artes Visuales - Remake del programa de Artes Visuales.

En este escenario es donde aparece el GIF como un medio emblemático de los principios de la web, el cual se ha vuelto uno de los formatos más populares de expresión gráfica digital de nuestro tiempo. Sus principales características, como la limitación de cuadros por segundo, la ausencia del audio y la reproducción en bucle, lo convierten en un tipo de imagen que ofrece al creador y al espectador una nueva forma de relacionarse con una expresión visual, que capta nuevas formas de significado al propagar el lenguaje emotivo a lugares desconocidos donde los campos semánticos son nuevos. En otras palabras, los GIF son un lenguaje que se basa en momentos resonantes para las personas, comunicando así, toda una gama de emociones humanas en unos pocos segundos, lo cual lo hace un lenguaje mucho más expresivo y expansivo, y por esta razón lo escogí como medio para realizar el remake.

Por último, también quiero darle valor al proceso de dibujo, que en mi caso es un reto, el cual considero especial, ya que no solo es una técnica, sino un eje de composición que nos ayuda a hilar nuestros pensamientos y emociones, llevando a conocernos más a nosotros mismos.

Link del remake

<https://drive.google.com/file/d/1FufhCngl3vPLvcxwtjUotL1kwjcmo4Um/view?usp=sharing>

Link registro del proceso

https://drive.google.com/file/d/116D-XBgohOs5ZyKNy9H_5K1lR2PvCnuS/view?usp=sharing

Toribio

Remake “Toribio” de Rosenberg Sandoval I

Iván Santiago Trejos Hurtado *

El material que utilicé para realizar el remake fueron unas hojas durex de 24,6 x 34,6 centímetros, las cuales elegí debido a su facilidad para absorber la tinta, por su textura y color. También, rapidógrafos de dibujo de la marca Artline, llamados Artline Comic Pen, los cuales vienen en un grupo de cuatro rapidógrafos de distinto grosor, destinados al dibujo de cómic.

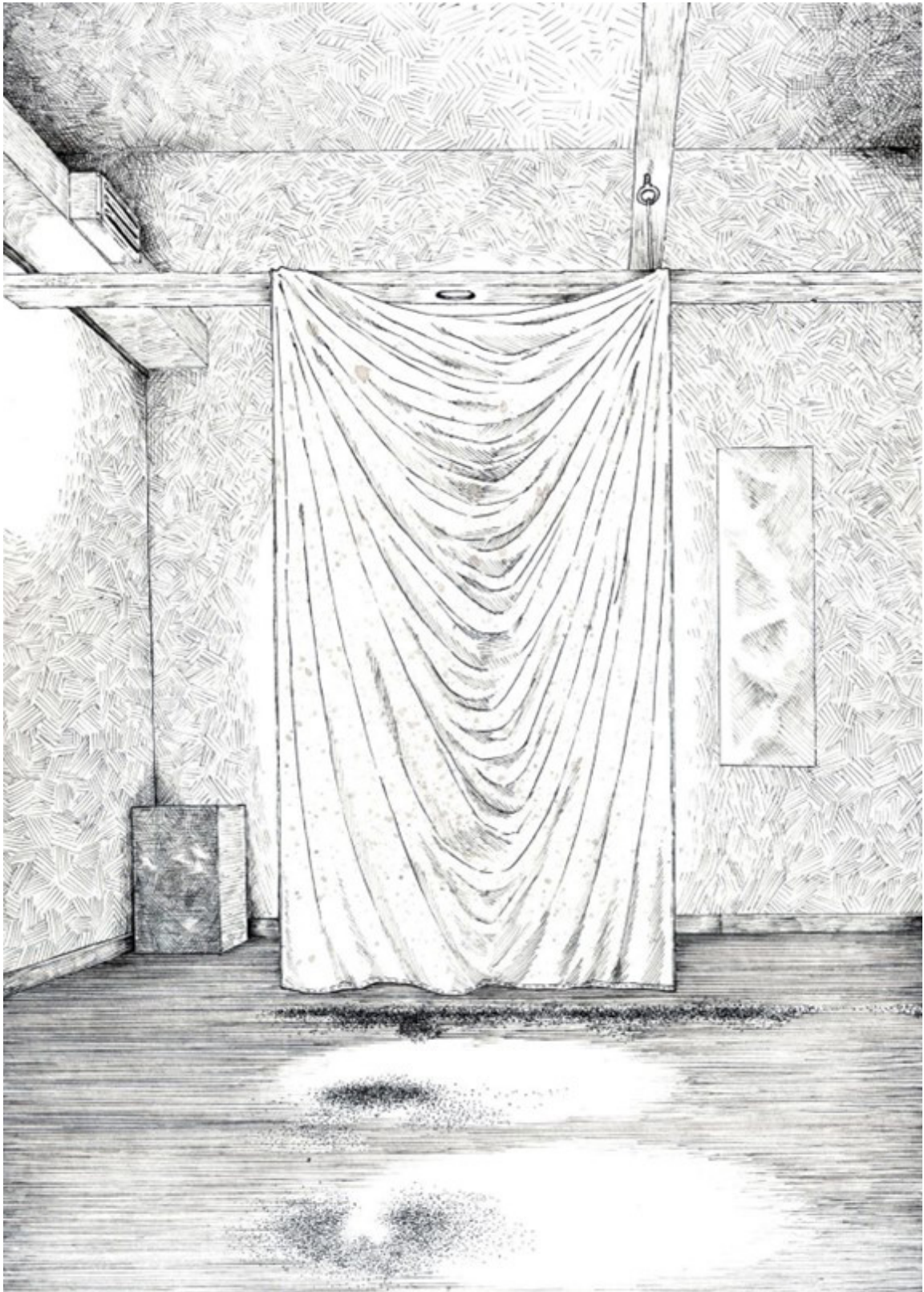
Esta elección de materiales la tomé debido a un gusto personal por los dibujos que se pueden ver en los cómics y principalmente en las historietas japonesas, también llamados mangas.

Mi gusto por este estilo de dibujo se basa en los ya dichos mangas japoneses, pues a diferencia de los comics americanos, siento que estos poseen mayor variedad en sus historias, y sobre todo, aunque no en todos los casos, presentan una gran diversidad en sus estilos de dibujo, aun cuando son derivados de una base muy similar, debido a su increíble uso de la línea, pues sin necesidad de utilizar colores o indicaciones, con solo el color blanco y negro, pueden representar a la perfección movimiento e incluso emociones.

Admiro mucho la habilidad de varios de estos dibujantes y, por lo mismo, hasta el momento sigo intentando encontrar una forma de adquirir esta habilidad y añadirla a mi propio estilo, pues considero que, si pudiera conseguirlo, enriquecería mucho más mi dibujo y me permitiría una mayor expresividad al momento de realizar un trabajo.

Estudiante del curso de Introducción a las Artes Visuales - Remake del programa de Artes Visuales.

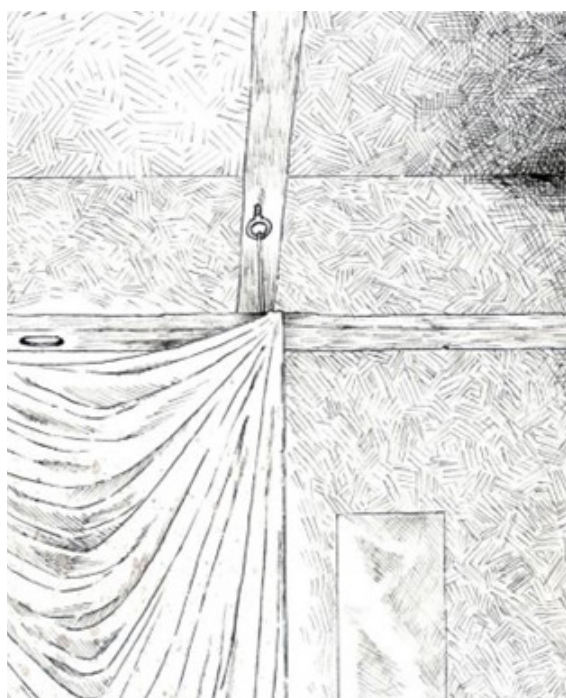
Sobre el Remake

El remake es una forma de experimentación, la cual ayuda a cada uno a añadir significado a una obra ya existente, rehaciendo desde un punto de vista propio y diferente.

Recrear una obra no es fácil, pues en el proceso las ideas suelen cruzarse entre saber si el resultado debería ser similar a la obra original, o si por el contrario se debería ir por un camino diferente, algo que puede chocar con la imaginación, haciendo de que cierta manera las opciones se vean reducidas por una idea de cumplir una expectativa impuesta, en mi caso también por una necesidad de no faltarle al respeto a la obra original.

A lo largo del proceso intenté hacer uso de técnicas que no acabaron de la manera esperada pero que pueden ayudar como un punto de inicio para usarlas después y a futuro.

El trabajo resultante no fue el mejor, ni el peor, pero lo veo como un progreso y un intento que demuestra que de cierto modo es lo necesario, y aunque no sea así, seguiré probando y practicando hasta conseguir algo que supere este trabajo.

Toribio

Remake “Toribio” de Rosenberg Sandoval l

Paula Andrea Cespedes Gutierrez *

Para este remake me aseguré de tomar las piezas más fundamentales del performance de Rosenberg Sandoval: la tierra, los indígenas de Toribío, la bandera de la paz destrozada por esquirlas, el dolor y presencia que esta genera al espectador. En el remake decidí poner como pieza principal a un indígena con expresión de sufrimiento y cansancio, asegurándome de no acentuar ningún rasgo que defina su género, pues este representa tanto al hombre como a la mujer habitantes de Toribío, Cauca. Este personaje lleva la bandera de la paz cubriendo su cabello, simbolizando cómo a pesar de que todos estamos bajo un concepto de paz, el de ellos se encuentra herido con algunas esquirlas producto de los enfrentamientos (tal como lo plantea Rosenberg en su obra original), el personaje y la bandera están salpicados por sangre y tierra, han pasado por mucho y esto se convirtió en su nueva realidad. Para terminar, sus ojos se encuentran vacíos, impidiéndole mirar hacia el futuro, el personaje solo se encuentra en el presente neto y los recuerdos de la violencia.

Estudiante del curso de Introducción a las Artes Visuales - Remake del programa de Artes Visuales.

Quise ser muy cuidadosa al hacer que mi versión genere el mismo mensaje en el espectador, sin embargo, durante el proceso entendí que el sentido de hacer una obra sobre una obra que ya fue realizada está más allá de un primer vistazo; estoy convencida de que no podemos separar el arte del artista, y es que cada obra como pinturas, fotografías, videos, canciones, entre otras, son una ventana directa a los pensamientos, y sentimientos del artista. Por ello, al realizar un remake tomamos esos sentimientos del autor original, para luego darles un sentido completamente nuestro, no hay arte sin pensamientos, sin experiencias, sin todo lo que nos hace humanos, podemos tomar una pieza única, y aún así cada ser le dará su significado propio según su manera de interpretar la realidad.

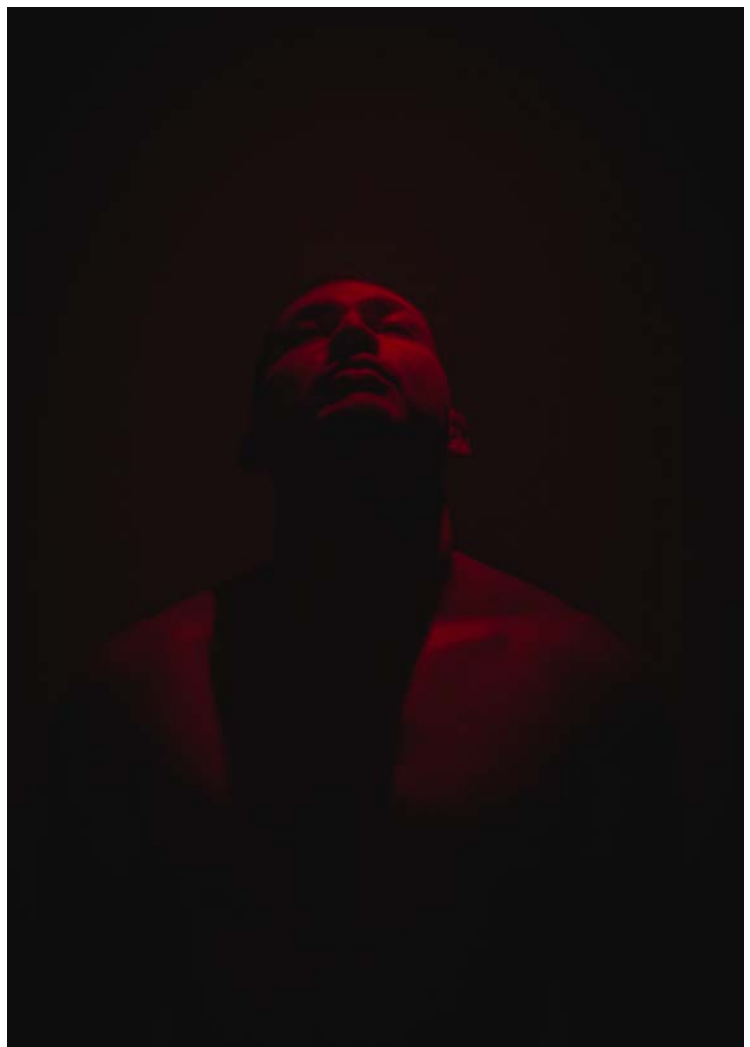
Composición - Retrato

Fotografía Digital

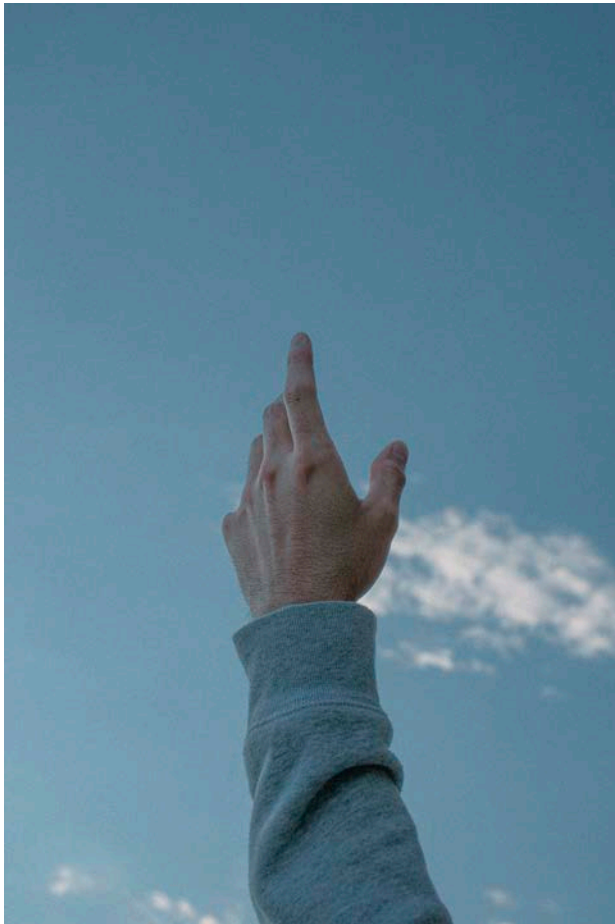
Santiago Parra Alzate *

Silencio...

Daniel es de las personas calladas que saben escuchar, pero también es reservado con su propia vida. Él mismo se recarga y sana en la mayoría de veces, por no decir que siempre.

Estudiante del curso de Fotografía Artística de Artes Visuales.

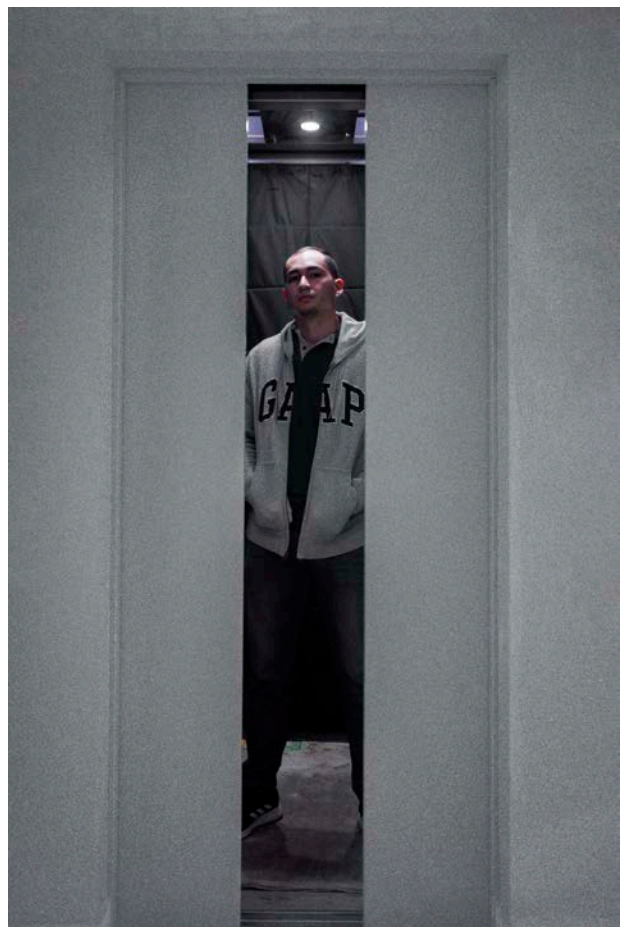

Besoin...

Necesitar o necesidad del francés **Besoin**. Todos reconocemos que necesitamos en algún momento ayuda, en cualquier momento de la vida aprender de otros se hace necesario. Pedir ayuda al cielo y reconocer que se necesita termina siendo más urgente que el aire que respiramos.

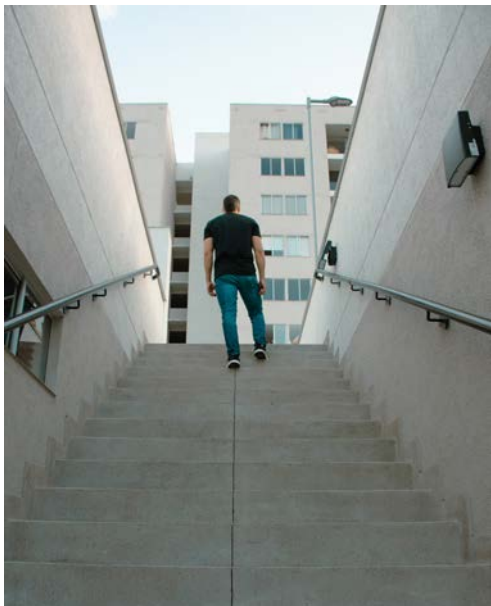
Bye Bye...

Dije que quería retratar como Daniel se veía, en este caso explicaré cómo lo veo yo: de él he aprendido a desprenderme y despedirme de personas, situaciones, cosas buenas y malas que trae esta vida, siempre está listo para decir adiós con valentía. Esto me lleva a la siguiente foto.

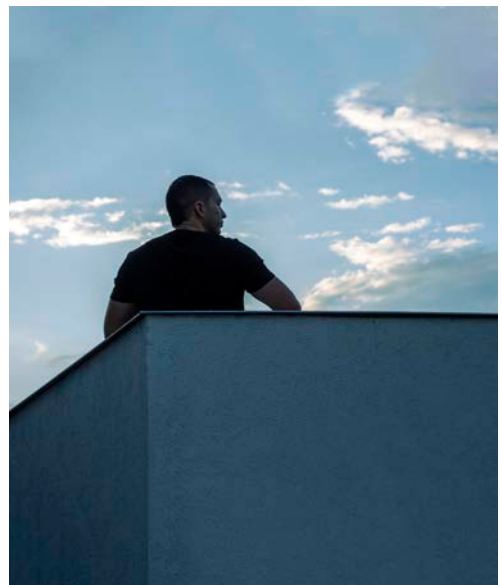
Otro ambiente

Solamente soltando y olvidando podemos conocer nuevos ambientes, nuevas personas, nuevos trabajos, y sí, es muy diferente, es otro color, otra dimensión, algo totalmente desconocido, pero ten seguro que te ves bien cuando estás en tu lugar.

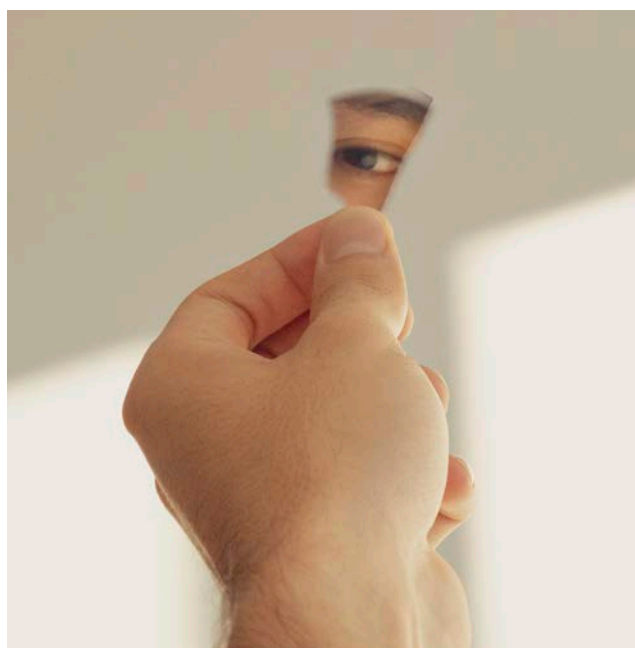
Paso a paso

En ese instante te debes enfocar en dar un paso a la vez, sin prisa, pero sin pausa, pensando con serenidad cada paso que vas a dar, siendo prudente.

Reposo

Hasta que llegues a la cima de tu meta podrás descansar y disfrutar un poco más arriba de lo que has construido.

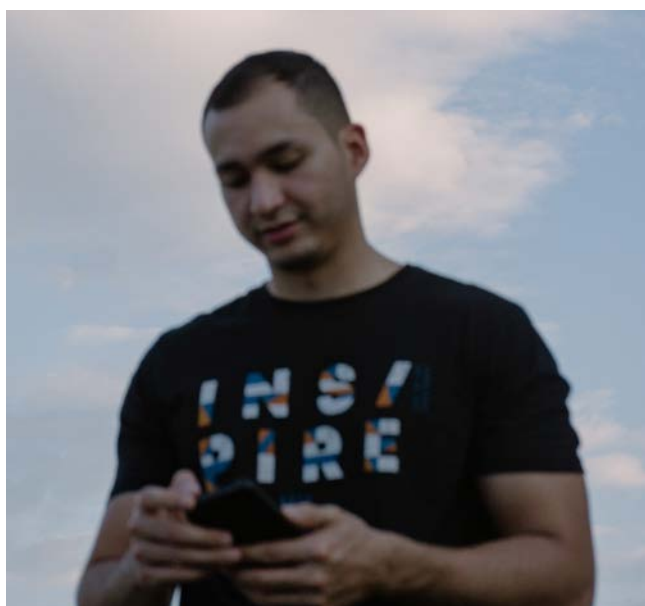
Je

Yo en francés... Mírate, sí mírate, mira tú físico, mira tu mente, mira tu espacio, allí te das cuenta qué tanto debes cambiar en cada área.

Fuerza

Es cierto que su fortaleza física es una de las cualidades a destacar, pero no solamente la física ha sido necesaria, también la mental, como él comentaba, para poder lidiar con el estrés. "A veces parece como si fuera un muro que no deja ver".

Detrás de él

Para finalizar, quisiera decir que Dani es mucho más que un buen trabajador, como lo podría simplemente conocer, pero detrás de él hay mucho talento, mucho que aprender y admirar, detrás de esa cara dura hay un corazón grande.

Composición - Retrato

Fotografía Digital

Isabella Castell *

A nivel personal el desarrollo del trabajo de composición no fue una tarea sencilla. Parece simple cuando se ve la teoría y se entiende que se deben tener ciertas características para cada una de las fotos, pero su ejecución es en definitiva un proceso largo, en el cual es necesario cuidar, además de las características particulares que se desean capturar, al sujeto de estudio, que en este caso era mi hermana.

La principal dificultad fue hacer que mi sujeto de observación se sintiera del todo cómodo y actuara con naturalidad, por lo cual entramos en una dinámica en la que yo como directora

creativa me vi obligada a pedirle que actuara de cierta forma, o me hiciera saber hasta qué punto estaba cómoda en el espacio en el que nos encontrábamos, para que pudiésemos obtener las tomas resultantes.

Ley de tercios

Espacio negativo

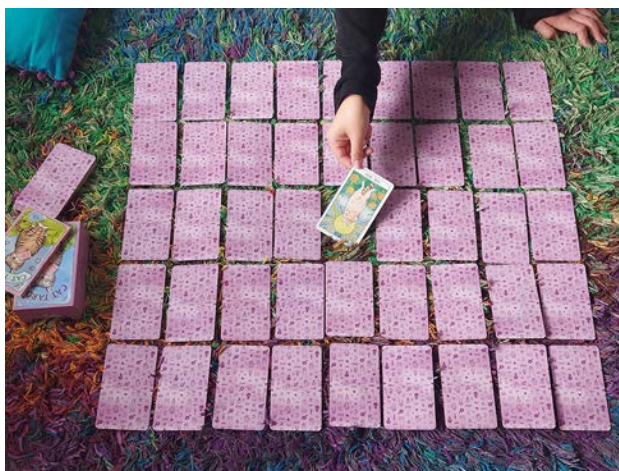
Estudiante del curso de Fotografía Artística de Artes Visuales.

Ley de la mirada

Armonía en el color

Ritmo

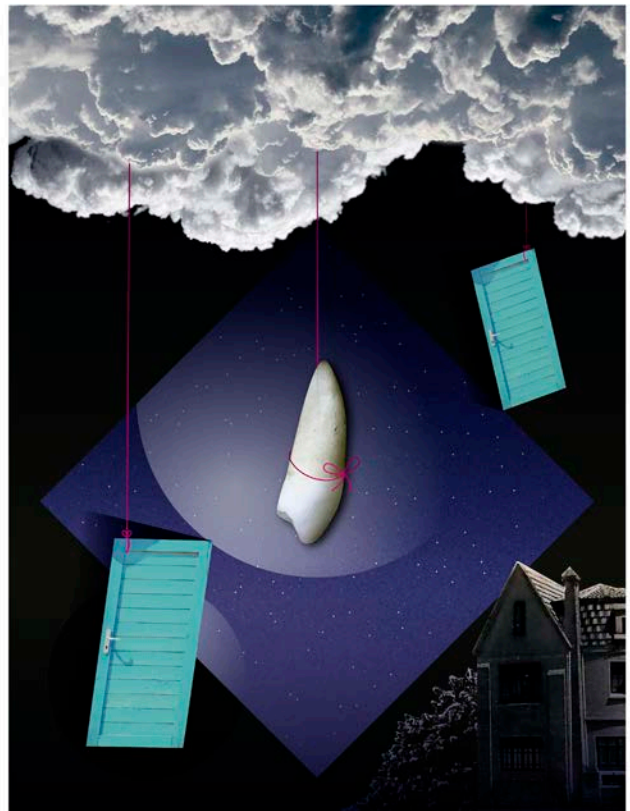

Uso creativo de la luz

Díptico

Andrea Isaacs Coral*

“Soñe que estaba en una casa grande con solar, al estilo de la de abuelita Jose. Veía a una chica llegar por las copas de los árboles. Tenía cabeza de guacamayo. Sentía en la boca que me faltaba el colmillo derecho y me daba mucha pena sonreír. Tenía el diente en la mano e iba a buscar un baño para ponérmelo. Había gente que me interrumpía abriendo la puerta del baño y me tocaba ponerme el diente a pulso. Estaba brava porque no me dejaban en paz y sentía sus raíces pasando por la encía y que el diente quedaba flojo. La chica se quitaba la máscara. Era una chica trans”.

Estudiante del curso de Dibujo digital de Artes Visuales.

Díptico

Luisa Marcela Ortiz Mejia*

Estudiante del curso de Dibujo digital de Artes Visuales.

Doble Fachada

María Mónica Restrepo Pinto*

Estudiante del curso de Dibujo digital de Artes Visuales.

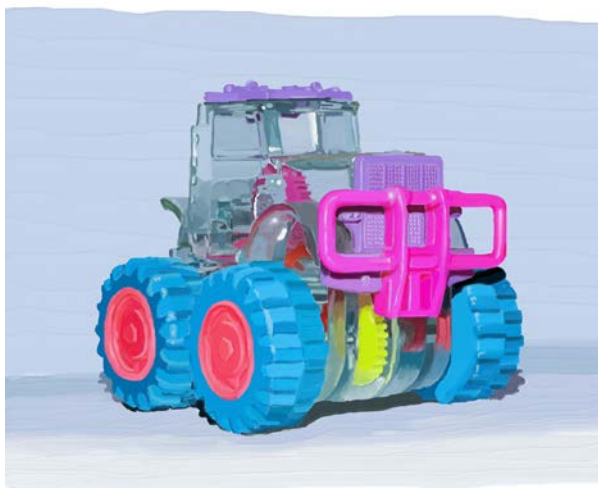

Composiciones

Johana Patiño*

Estudiante del curso de Dibujo digital de Artes Visuales.

Réplica

Etereo

Agreste

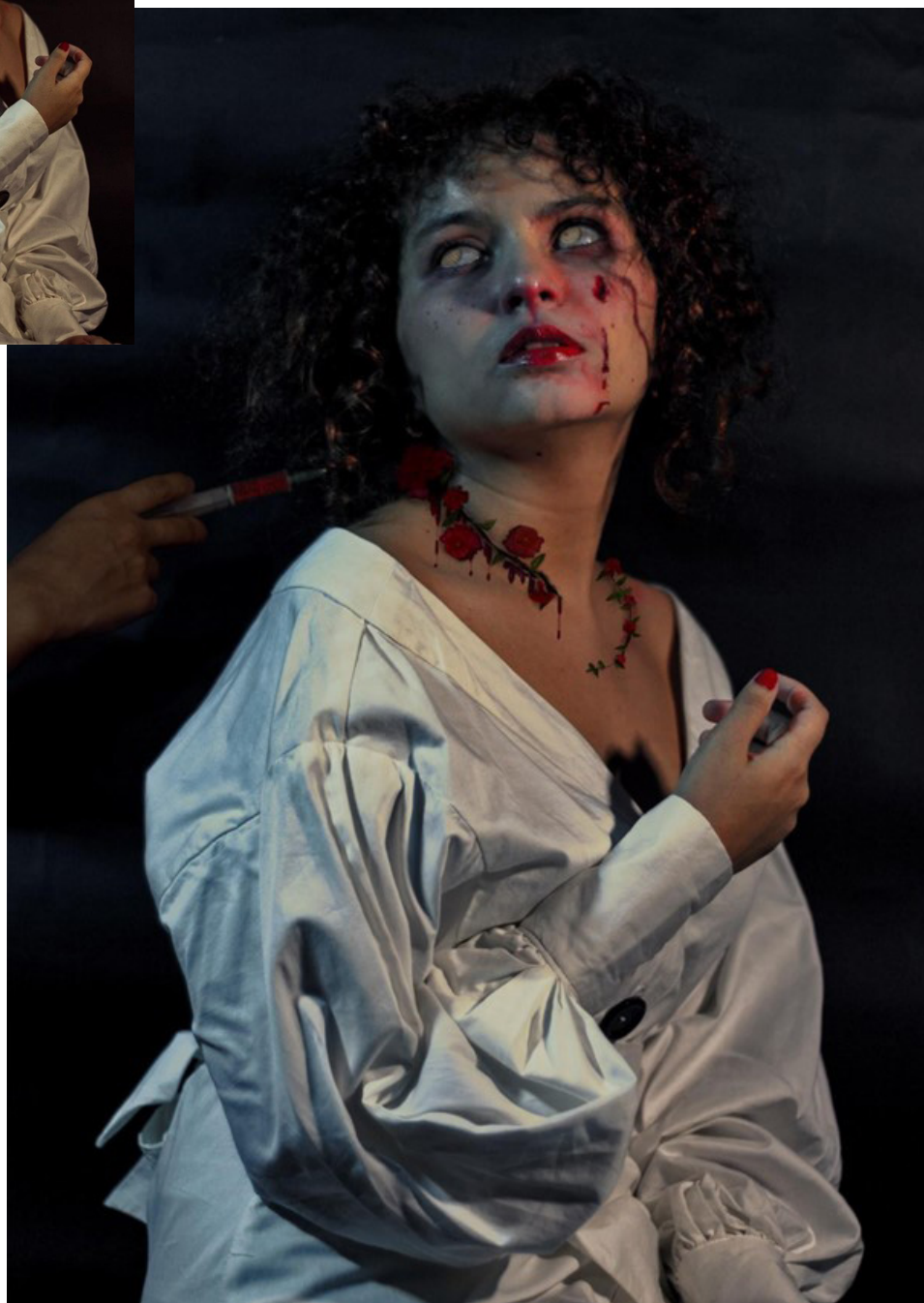
Composición

Sin Título

Andrea De Jesús Hernández Mirabal*

Estudiante del curso de Postproducción de fotografía digital de Artes Visuales.

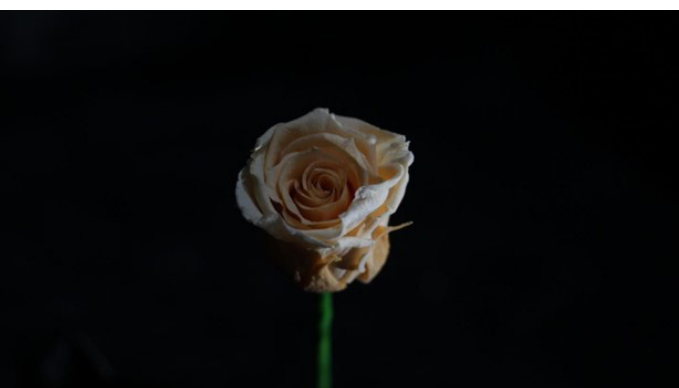
Sin Título

Daniel Orlando Franco López*

Se reconoce la posproducción como proceso fundamental en la creación de piezas y obras fotográficas, que brinda la posibilidad de transformar la imagen mediante el ajuste y la integración de varias fotografías. De esta manera, los conceptos pueden ser llevados a cabo con mayor precisión, permitiendo que el concepto se desenvuelva y desarrolle de forma más acorde a la visión original del artista, sin ningún tipo de limitantes, abriendo la puerta a la creación de mundos imaginarios tan grandes y extensos como el mismo artista quiera para su obra. Todo ello para llegar a la exploración de un sinfín de posibilidades de desarrollo más amplio, con resultados de gran valor narrativo para la obra misma y para su espectador.

Estudiante del curso de Postproducción de fotografía digital de Artes Visuales.

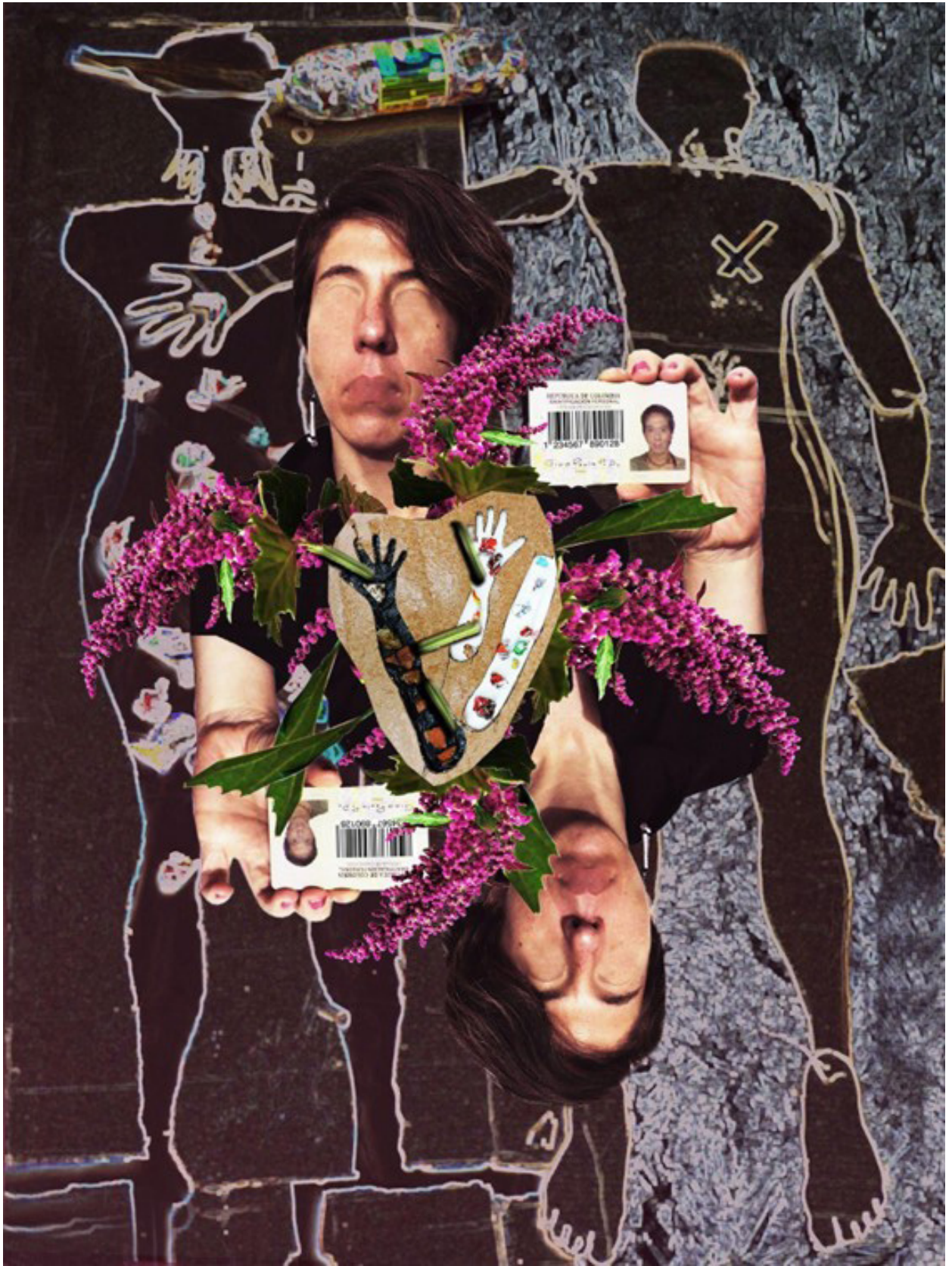

Sin Título

Gina Paola Pardo Diaz*

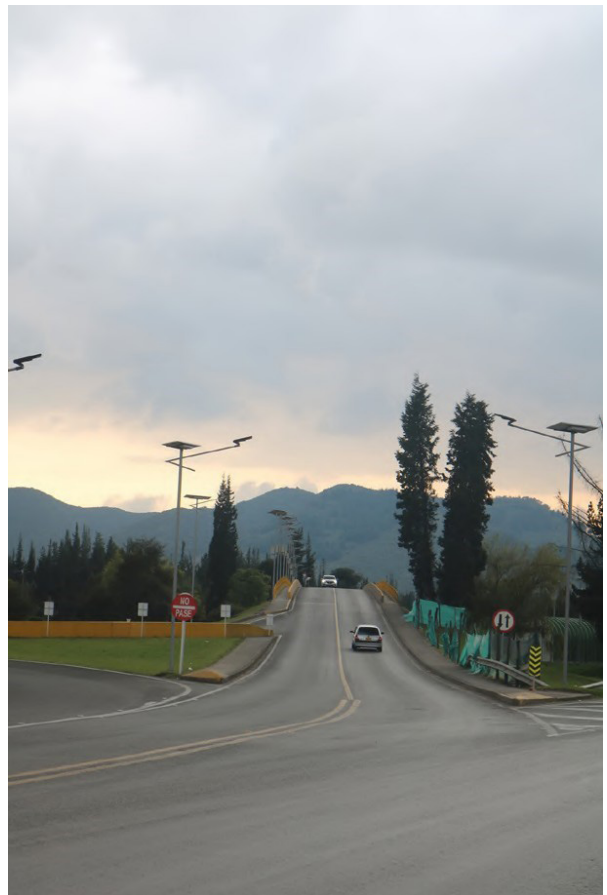

Estudiante del curso de Postproducción de fotografía digital de Artes Visuales.

Sin Título

Jhon Edixon Beltrán Guevara*

Estudiante del curso de Postproducción de fotografía digital de Artes Visuales.

MEDIA

Animación *Lina Maria León Guerrero*

Animación 3D *Cristian Camilo Hernández Fajardo
Farlan Hermosa Bustillo
Jesús Alberto Sánchez Sierra
Lina Maria León Guerrero*

Multimedia *Ana María Ramírez Castañeda
Ismael Chamorro Capdevila
Julio Cesar Castro Prada
Olga Daniela Sotelo Ruiz
Tatiana Andrea Gonzalez Hernandez
Yudy Alexandra Guerrero Suarez*

Pintura Digital *Adriana Elvira Florez
Carlos Vergara
Isabela Guerrero
Sergio Alejandro Ramirez Cortes
Sheila Vanessa Bertel Vásquez*

Gelatinoso

Animación

Lina Maria León Guerrero*

Estudiante del curso de Animación de Artes Visuales.

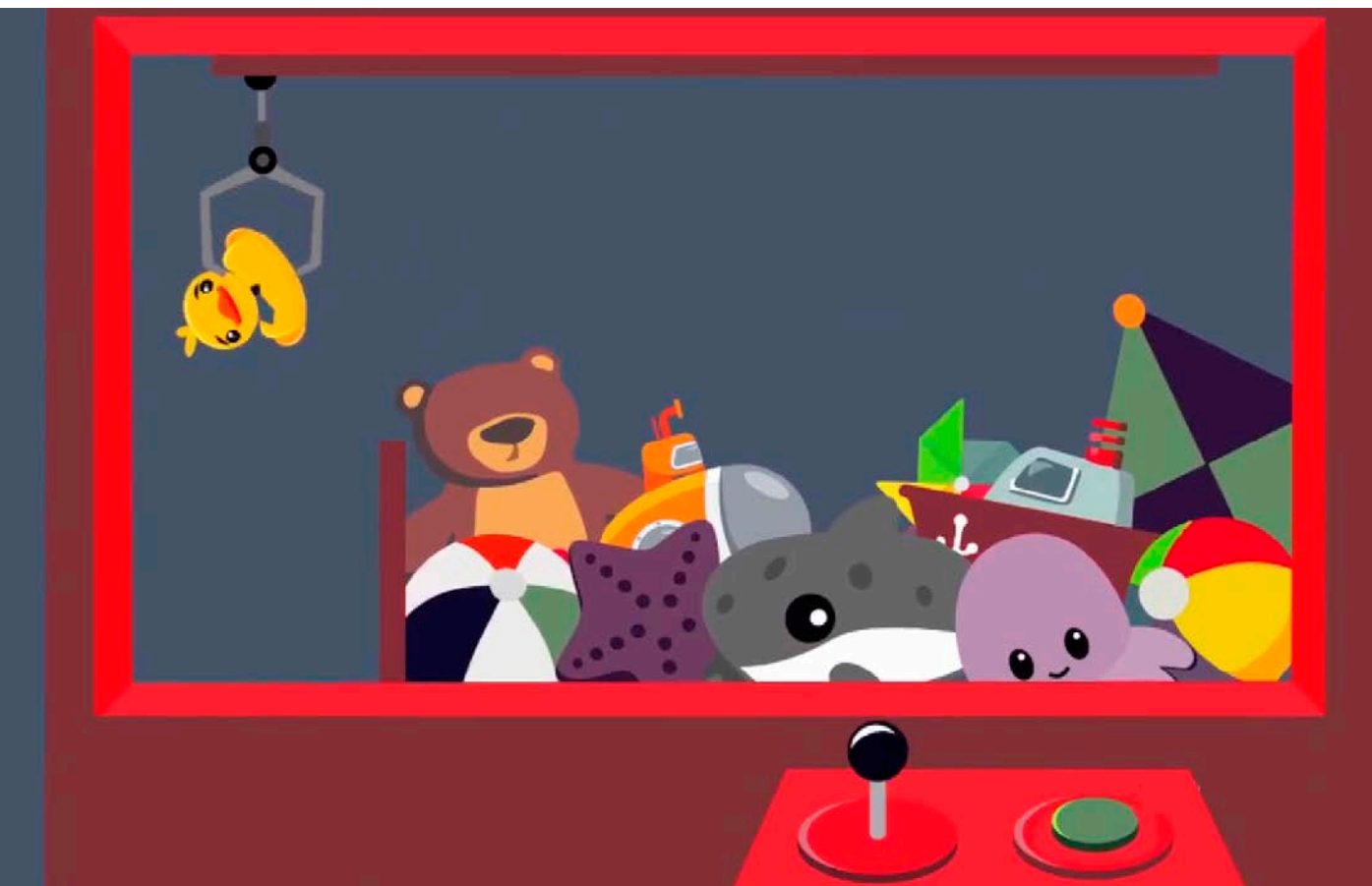
Enlace video:

<https://drive.google.com/file/d/1P3SmZtNuvL9OiTKX-lbox5x56R3l5tb4/view>

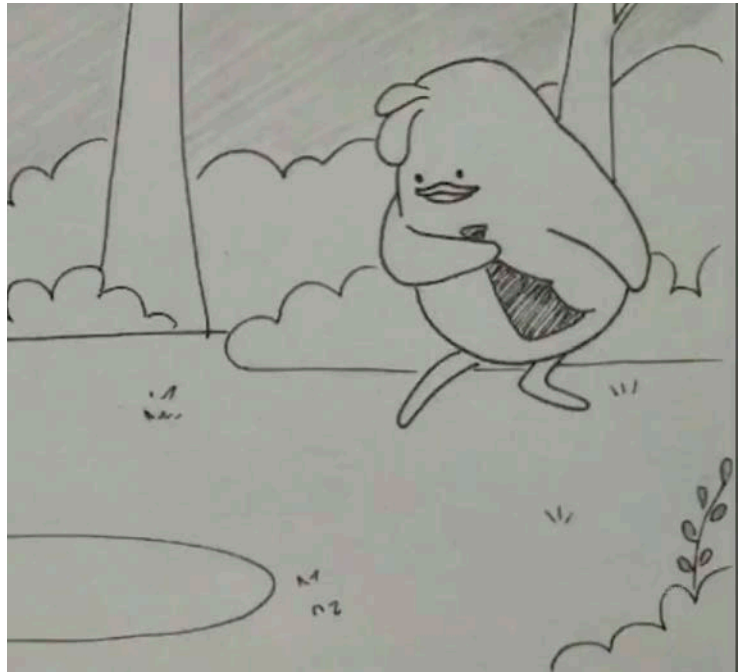
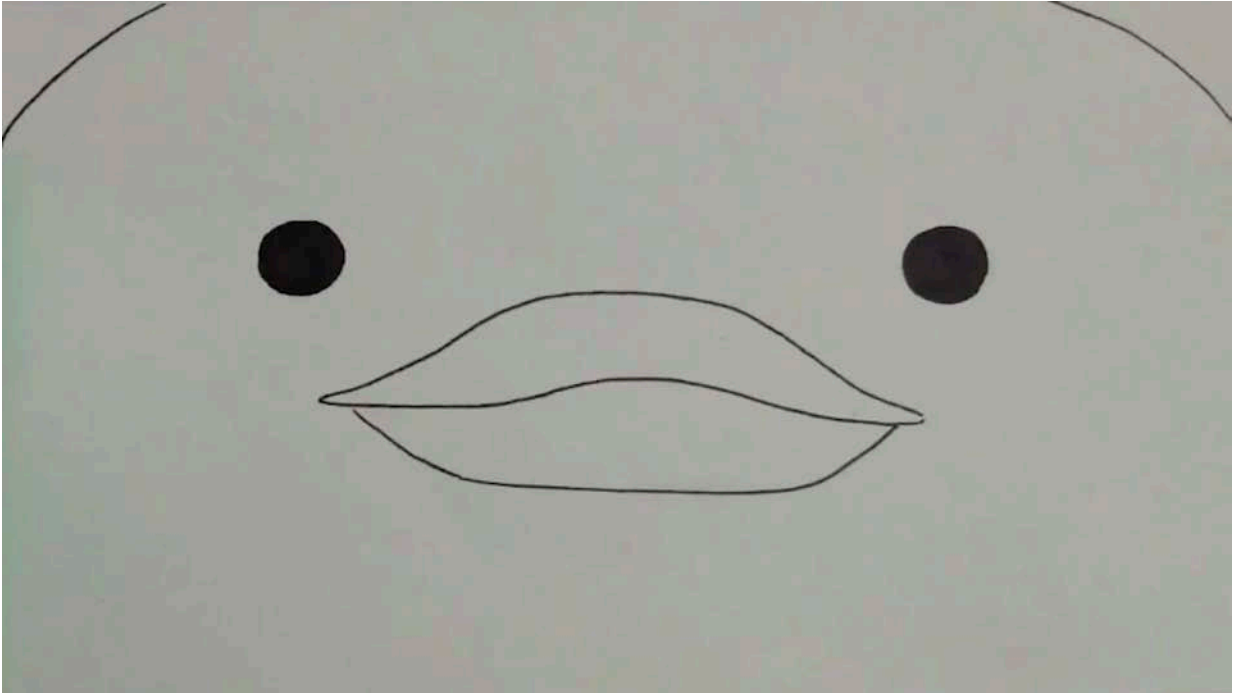
La Otra Dimensión

Animación

Lina Maria León Guerrero*

Estudiante del curso de Animación de Artes Visuales.

Enlace video:

<https://drive.google.com/file/d/1VaDQtk-Ym9XmM-QctT5OyLTwBJkaKZfQ/view?usp=sharing>

The world is yours - NAS

Animación 3D

Cristian Camilo Hernández Fajardo*

Tómate tu tiempo si vas a animar

El arte de la animación es digno de admirar dado el proceso creativo. El cómo llevar una idea a imágenes por medio de un storyboard y el manejo de los tiempos —ya que lo que menos se puede perder en la animación es el tiempo—, como primer paso clave para poder planear los personajes, los escenarios y sobre todo el desarrollo de la historia. Aunado esto también toma relevancia el pensar cada uno de los planos para ver qué elementos se deben modelar, y tener en cuenta la dificultad del proyecto, lo que a la larga no es más que tiempo de trabajo invertido en la creación. Al principio parece tedioso, muchos creerán que se pueden saltar estos pasos y simplemente comenzar a modelar, pero sin tener una planificación clara del diseño del personaje y su escenario, además de las acciones y la secuencia de estas, simplemente será tiempo perdido.

Estudiante del curso de Animación 3D- de Artes Visuales.

Por otra parte, el software requiere paciencia para conocer su interfaz y el funcionamiento de cada una de las herramientas, es allí cuando el acompañamiento docente y el acceso a las tecnologías de la información son claves en la continuidad del proyecto para poder resolver dudas y llegar a generar conocimiento sobre modelado y animación 3d. Es allí es donde entra a jugar un rol fundamental la maquina (hardware) en la cual se trabaja el programa, ya que esto facilita cada uno de los procesos, desde el diseño, pasando por el modelado, hasta llegar al punto decisivo: el render. Nuevamente el tiempo vuelve a ser protagonista y aquí no hay más opción que organizarse y dejar que la máquina haga su trabajo para poder ver cada uno de los cientos de fotogramas que conforman la pieza, ver cómo se va materializando esa idea que solo era un pensamiento, la cual ahora es imagen y pronto se convertirá en video (imágenes en movimiento). En seguida, gracias al software de post producción y su automatización en la unión de fotogramas, la creación del video es más sencilla, solo requiere nuevamente de tiempo y cariño para crear los efectos sonoros que acompañan la creación final, esto último teniendo en cuenta que el audio es la mitad más uno en los videos.

Luego de mucha paciencia, tiempo de trabajo y tiempo de espera, solo falta el visto bueno del cuerpo docente para ver que todo el esfuerzo valió la pena, y que todo un semestre se resume en alrededor de 40 segundos de animación (incluyendo los créditos), lo que me lleva a admirar, cada día más, la ardua labor de quienes se desempeñan en el mundo de la animación digital 3d.

Enlace del video

<https://youtu.be/-XtHOLn9Giw>

Cormano el futbolista

Animación 3D

Farlan Hermosa Bustillo*

Para la animación de Cormano el futbolista empecé con una serie de ideas sobre lo que es y lo que se siente hacer un gol al final de un torneo de barrio, en especial cuando son pequeños espacios dentro de ciudades grandes, y en particular aquellas ciudades grandes en sitios lejanos y desérticos. Durante todo el proceso disfruté mucho la creación de piezas en 3D, y lo que más me agrada de empezar este proceso es encontrar un programa donde puedo traducir las formas y figuras que hay en mi cabeza mucho mejor que de forma análoga o dibujando (lo cuál se me dificulta mucho). Es un proceso muy divertido y frustrante, pero siempre me ha gustado retarme con herramientas digitales y sentir que realmente existe una forma para expresar cualquier tipo de arte para cualquier tipo de mente.

Estudiante del curso de Animación 3D- de Artes Visuales.

Enlace a cortometraje en 3D:

https://youtu.be/ZztXAOsfj_U

Imaginación de niño

Animación 3D

Jesús Alberto Sánchez Sierra*

Imaginación de niño es un cortometraje de animación en 3D enfocado hacia el género de la ciencia ficción, en este se configura una narrativa que proyecta la forma como un niño es capaz de ver el mundo desde su imaginación. La escena inicia en una habitación, en la cual un niño llamado Andrés se encuentra jugando con un avión de papel, un escenario rodeado de oscuridad y guerra. Andrés lanza el avión de papel hacia una de las paredes del cuarto, cuya trayectoria lo rodea de explosiones que se activan en la medida que este avanza. Finalmente, el avión choca con el muro produciendo un gran estruendo, sin embargo, en ese instante su madre lo llama para tomar el desayuno, lo cual interrumpe la escena, haciendo que todo vuelve a la normalidad, pues todo era resultado de su imaginación. El personaje se levanta, dejando el avión en el suelo, esperando su retorno para otra aventura.

Este proyecto me permitió adquirir nuevos conocimientos en el contexto del modelado y la animación en 3D, un campo disciplinar muy amplio y con muchas oportunidades en la industria de los nuevos medios, el cine y los videojuegos. Un animador no solo requiere buena imaginación, sino conocimientos técnicos de programas complejos que le permitan dominar las oportunidades de creación digital.

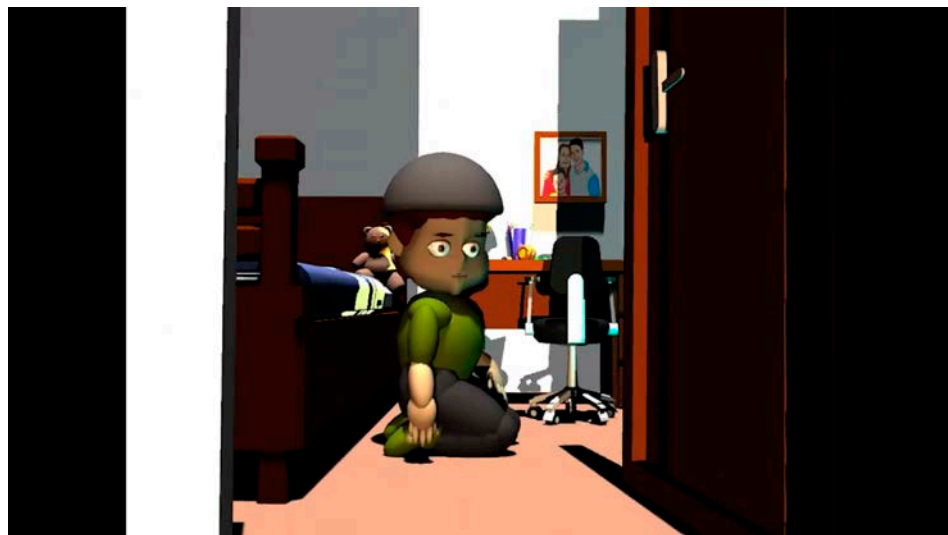
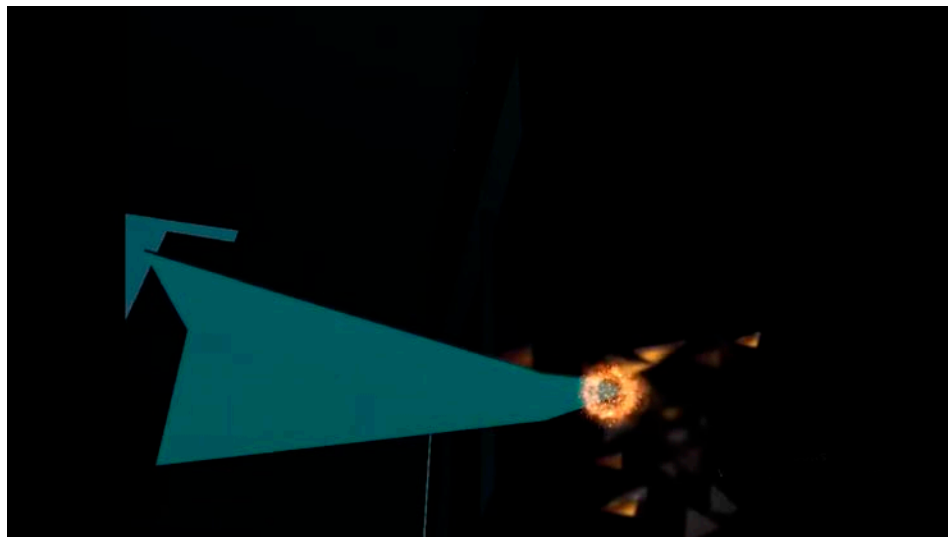
Año de realización: 2022

Enlace del video:

<https://youtu.be/FX16ULzfV-Y>

Estudiante del curso de Animación 3D- de Artes Visuales.

Imparable

*Animación 3D***Lina Maria León Guerrero ***

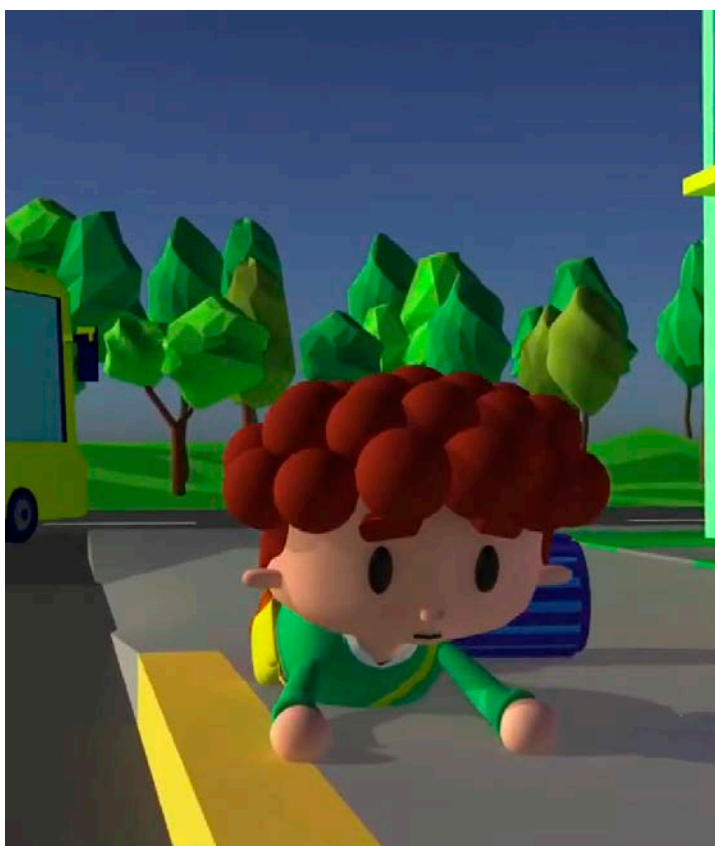
Imparable es un corto de animación 3D que recopila un sentimiento en común de frustración de muchas de las anécdotas que vivimos en la cotidianidad. En este se explora la disonancia que existe entre lo visual estético —desde un mundo colorido, inocente y hasta infantil—, y un guion de impotencia con las circunstancias azarosas que llevan al protagonista a despreciar a los dioses que lo han dotado de tan mala suerte. Este cortometraje es resultado de un muy corto bagaje en el mundo de la animación 3D, con el que he venido puliendo mis habilidades técnicas, moldeando un estilo propio y dando origen a estas pequeñas producciones.

Año de realización: 2022

Enlace del video: <https://youtu.be/0svyZLfKrlg>

Estudiante del curso de Animación 3D- de Artes Visuales.

El traje o el vestido

Multimedia

Ana María Ramírez Castañeda *

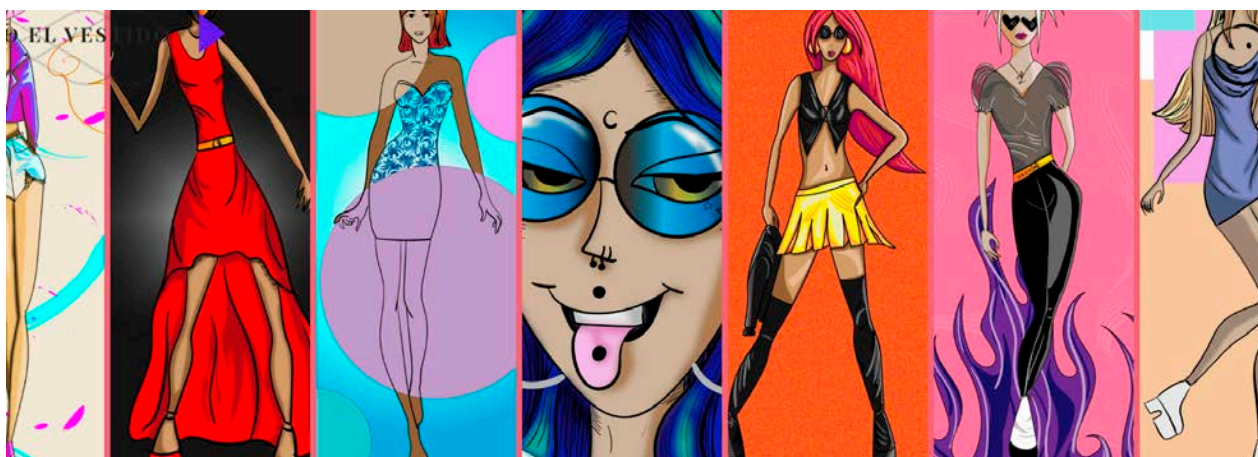
¿Alguna vez se han preguntado por qué el arte de vestirse es una de las acciones más interesantes e importantes de esta época? Bueno, en general todo surge a partir de una necesidad humana, la necesidad de proteger nuestro cuerpo de agentes climáticos y contaminantes que representaban un riesgo para nuestra salud. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la función y acción de las prendas ha venido presentando diversos cambios, hasta convertirse en una de las más grandes industrias a nivel mundial. Para esta ocasión me quise adentrar un poco en la identidad y seguridad que nos genera vestir bien, y es de aquí donde surge la búsqueda de una autenticidad que resultó en una gran elaboración multimedia.

Este proyecto representa en su totalidad una identidad única, la combinación de piezas de arte visual hace de su contenido un collage de formas, ideas y colores que componen una sola idea. La creación principal surge a partir de la temática el traje o el vestido, la cual abrió un camino de autoconocimiento en el área de multimedia, al poner en práctica el desarrollo de imágenes y composiciones de forma digital y creativa, estos aspectos representaron una gran oportunidad de conocimiento y técnica, lo que extendió mi capacidad de crear y dirigir una obra hacia un mismo punto estético y conceptualmente.

La página en general posee una estética cálida, agradable a la vista y de fácil interacción, que tiene como pieza principal un menú gráfico que consta de una ilustración a modo de figurín de moda rodeada de cinco estrellas, las cuales son los botones que nos ayudarán a navegar por la página, además de poseer en su parte inferior una sección de juegos para hacer más divertida tu navegación. El proyecto consta de cinco secciones:

Mi Vlog

En esta primera sección podrás encontrar textos cortos que buscan que tú como visitante te sientas identificado con la temática tratada, además de estar acompañado por dos ilustraciones lineales que hacen de tu lectura algo mucho más interactivo.

Ilustraciones

Aquí encontrarás una secuencia de imágenes digitales presentadas como figurines con personalidad y estilo, cada una cuenta con nombre y descripción.

Gifs

Esta sección te mostrará el proceso de desarrollo de cada una de las ilustraciones anteriores que va desde el entintado hasta el resultado final.

Fotografía

Claro que no fui la única que quiso expresar y ser libre con su estilo, para esta parte podrás ver la agrupación de diferentes sesiones fotográficas con modelos que demuestran seguridad, autenticidad y su peculiar personalidad.

Proyecto

Finalmente, encontrarás esta breve explicación del porqué de la realización de este proyecto junto con un video de sustentación que te adentrará más en este proceso de aprendizaje llevado durante este semestre.

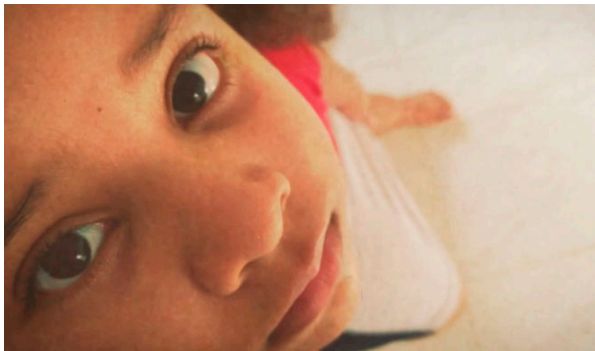
Y esto es todo, la realización de cada una de estas piezas representa esfuerzo y amor por el arte, constituye un reto enorme para los que estamos iniciando en este mundo de la multimedia, y también implicó para mí alma y corazón, por que además de sentirme altamente identificada con la temática manejada, es una puerta más que se abrió para extender mis capacidades. En definitiva, sólo queda continuar creciendo y aprendiendo con autenticidad y estilo.

<https://multimedia20211601.wixsite.com/my-site-1-6>

El vestido para los gorditos

*Multimedia***Ismael Chamorro Capdevila ***

El tema del vestido abarca un gran campo y podría ser enfocado desde muchos ángulos. Por ejemplo, al mirar esta temática desde un punto personal, pasa de ser algo genérico, a convertirse en asunto de intimidación y decepción. Verán, soy alguien que nunca se ha preocupado por hacer mucho ejercicio, es tanto así que cuando era adolescente era en extremo delgado, y ahora de adulto tengo sobrepeso grado 2. Por ello, la ropa pasó de ser un tema sin importancia a un asunto que me lleva a ser alguien poco sociable. No es que me deprima, pues la verdad sigue sin importarme mi estado físico, solo que cuando voy a comprar ropa o voy a usar alguna que he tenido guardada, me da mucho coraje que no me quede como esperaba.

Estudiante del curso de Multimedia - de Artes Visuales.

Así, parto de aquí para usar este enfoque con el tema de *El vestido para los gordos*, e intentar ofrecer la perspectiva de cómo yo escojo la ropa, y el suplicio que paso para hacerlo, teniendo que dejar de usar algunas prendas porque no se ven bien. Emplearé los recursos multimedia para presentar una descripción de mi sentimiento de incomodidad por la ropa que utilizo, además de la sensación de rechazo que se llega a generar por usar ropa con medidas desproporcionadas.

<https://multimedia20211601.wixsite.com/g1-ie-cc/about-3-1>

Insomnio en la pandemia

Multimedia

Julio Cesar Castro Prada *

Insomnio en pandemia es un proyecto multimedia que invita al usuario a fisgonear un conjunto en la madrugada por medio de texturas de luces que emanan desde varias ventanas, para llamar la atención e interactuar a través del azar diferentes secciones relacionadas con el estado de insomnio y la obra artística del autor de la página Wix.

La obra visual presenta la noche de manera íntima por medio de una intermitencia que busca transmitir una sensación de incomodidad, para así aludir a la ausencia del sueño que experimentamos alguna vez en la vida. Es importante mencionar que esta obra documenta a través de fotografías y textos las consecuencias físicas y emocionales del autor con el insomnio, para observar desde un punto de vista crítico las expresiones estéticas que se producen en traspasar el continuo.

<https://multimedia20211601.wixsite.com/insomnia>

Estudiante del curso de Multimedia - de Artes Visuales.

El Vestido

*Multimedia***Olga Daniela Sotelo Ruiz ***

El proyecto *El Vestido* fue enfocado en mi familia, en busca de representar y plasmar la visión que tiene cada miembro sobre el vestido. Es decir, el estilo que usan, los colores o el tipo de ropa, con el objetivo de contrastar estas distintas visiones a través de una mirada personal por medio de la multimedia.

En lo personal, la creación de esta obra visual fue una experiencia nueva e interesante dado que no conocía este formato de creación artística, por lo que surgieron algunos retos en el camino que lograron superarse tanto con la guía de la tutora, como con la creatividad. El trabajar con lo multimedial permite crear un pequeño mundo el cual se convierte en una obra en sí mismo, en lugar de piezas individuales y sobrias. Un mundo que puede explorarse y expandirse, como con los juegos, lo que por cierto, me pareció interesante trabajar con ellos, ya que no los pensaba para este tipo de usos.

<https://multimedia20211601.wixsite.com/elvestido>

Vídeo final: <https://youtu.be/WVL21-MTKdo>

Estudiante del curso de Multimedia - de Artes Visuales.

Vestidos de Herencia Afro

Multimedia

Tatiana Andrea Gonzalez Hernandez *

Contar historias. Aprendí que las historias son la mejor manera de acercarnos a las personas. Soy Tatiana González, mujer, negra, afro, caleña, heredera en busca de historias que contar.

Sensaciones que nacen cuando alguien te cuenta su historia, esa posibilidad de conservarla y acercarla al otro, la multimedia permite eso, crear a través de lo que vemos y escuchamos. En este caso, en *Vestidos de herencia afro* conocemos lo que nos representa, reflejando en el exterior nuestra identidad interior. Negros. Negros somos, negros hemos sido siempre y es esa aceptación la que brinda posibilidades de crear.

Estudiante del curso de Multimedia - de Artes Visuales.

El proyecto multimedial *Vestidos de herencia afro* nació desde lo que me representa como caleña afro heredera, unida a la ambición antropológica de contar historias, una construcción visual e interactiva a la que dediqué corazón y que nació desde mi cabeza. Además contó con el acompañamiento de personas como la etnoeducadora Grangella Murillo, quien me permitió su historia y su experiencia, así como la Pastoral Afro de Cali, que me brindó un acercamiento a la conservación de esa herencia musical, religiosa, alegre, gozosa, entusiasta y colorida.

Ver la historia desde afuera genera alegría, conocer la historia desde adentro llena el corazón de una felicidad casi nostálgica.

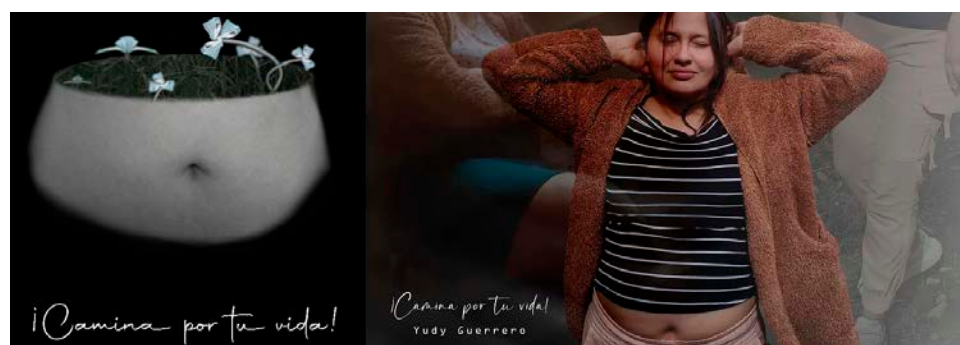
<https://multimedia20211601.wixsite.com/vestidosafro>

Como el COVID cambió el mundo: sedentarismo y sobrepeso.

Multimedia

Yudy Alexandra Guerrero Suarez *

Producto de la transformación mundial ejercida por el COVID 19, en determinado momento de mi vida, junto con mis familiares nos encontramos sumidos en el sedentarismo, pues las horas frente a las pantallas habían aumentado e incluso habían eliminado por completo cualquier habito de actividad física para algunos conocidos y allegados. El desempleo o el paso al teletrabajo fueron algunas de las razones por las cuales pasaban la mayoría o casi la totalidad de su tiempo en casa. En dicho espacio de tiempo los niveles de sobrepeso aumentaron y fueron notables en gran número de allegados y, en consecuencia, proliferaron diversos trastornos mentales, como la baja autoestima y la depresión. Al vivir esto tuve razón suficiente para contar mi experiencia por medio de un producto multimedial, y al tiempo generar un espacio de reflexión y motivación, pues conozco de cerca que una vez desaparecen los hábitos que permiten la ejecución de cualquier tipo de actividad física, el factor mas influyente es el desánimo.

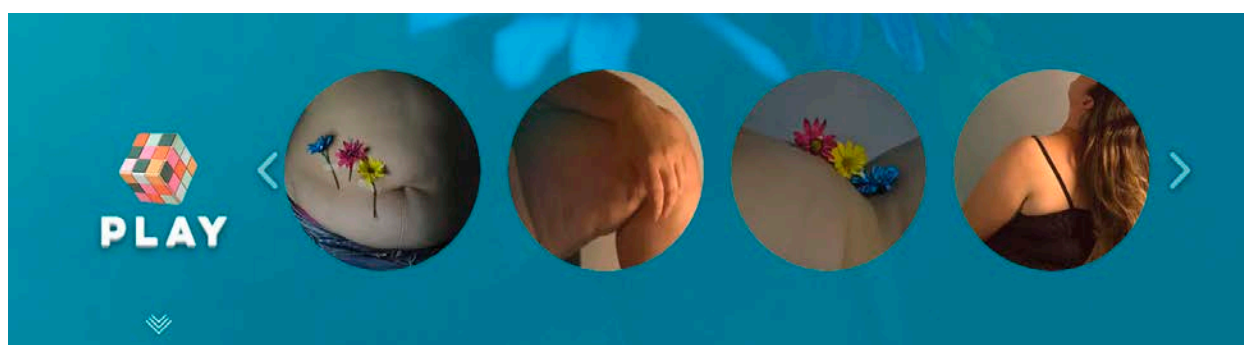

Estudiante del curso de Multimedia - de Artes Visuales.

Con saberes empíricos, la orientación por parte del cuerpo docente de la UNAD para el desarrollo del curso Multimedia, y mi arraigada pasión por la fotografía y la posproducción de esta, logré consolidar el presente sitio WIX, titulado *Cómo el COVID19 cambió el mundo* visto desde el sedentarismo y sobrepeso, inspirado en todas las personas que, producto de la cuarentena y vigente pandemia, en determinado momento vieron en sus cuerpos y autopercepción un cambio o transformación voluptuosa. Dedicado a quienes aún están cautivos del sedentarismo y propuesto para quienes se sientan identificados con nuestra situación familiar.

<https://multimedia20211601.wixsite.com/my-site-4-1>

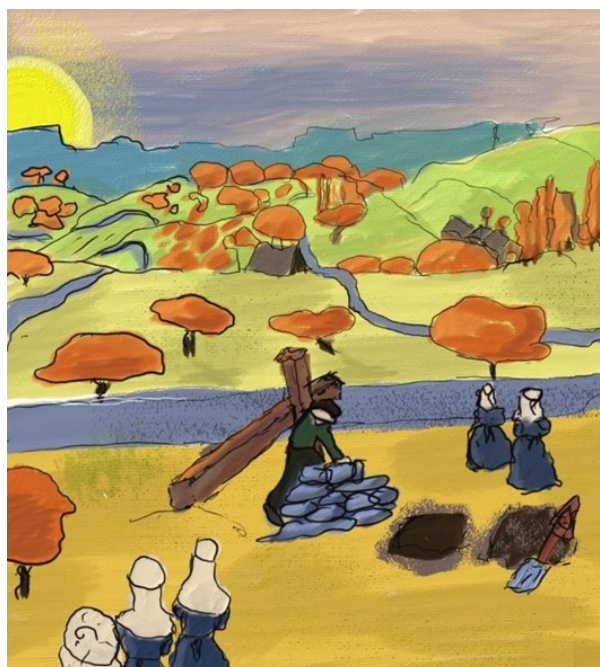

Tríptico

Pintura Digital

Adriana Elvira Florez *

El desarrollo de la construcción de la representación pictórica del tríptico, teniendo en cuenta los conceptos de tiempo , espacio, narrativa simbólica y metafórica mediante el uso del medio digital, y partiendo del pintor Gauguin y su obra el Cristo Amarillo, me permitió el aprendizaje de la metodología, su uso recursivo y apropiado de la técnica pictórica digital en Photoshop y la aplicación de paletas de color, y también, me hizo dar cuenta de la diversidad y abundancia que hay para abordar e interpretar la pintura digital y ampliar el concepto de visualización de imagen digital.

Estudiante del curso de Pintura Digital - de Artes Visuales.

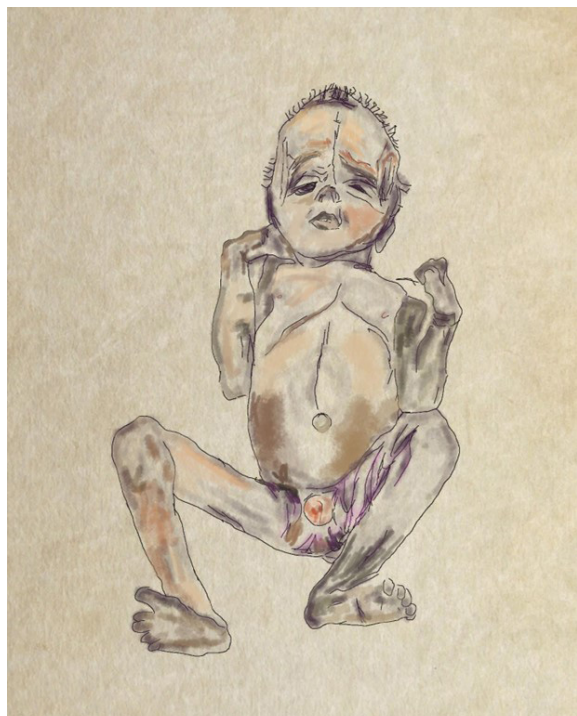

Tríptico

Pintura Digital

Carlos Vergara *

El trabajo realizado a lo largo del curso de pintura digital ha sido increíblemente gratificante y enriquecedor. Aunque al principio, debo reconocer, lo veía con algo de temor y no muy dispuesto a disfrutarlo. Sé que debo practicar más y exprimir las ventajas que la pintura digital presenta: puedo gastar la pintura que quiera, no me causa mayor costo, a excepción de si en el futuro vuelvo a utilizar la suite de Adobe. En esta oportunidad decidí emplear Gimp y si bien no es tan llamativo, sí cumple con las expectativas y ofrece casi las mismas herramientas que Photoshop.

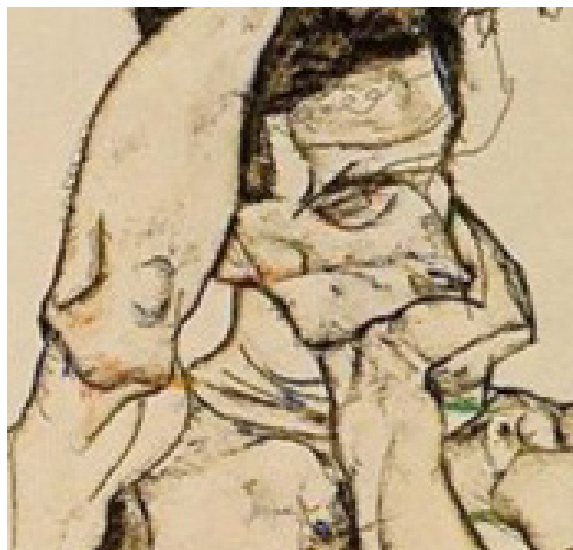

Estudiante del curso de Pintura Digital - de Artes Visuales.

Por otra parte, ahora veo la utilidad de usar la pintura digital y la tradicional como un híbrido para crear obra. Ambas se complementan y no tiene por qué ser una menospreciada por sobre la otra. De hecho, ambas pueden ser combinadas o usar una y luego la otra para determinado proyecto creativo.

Es importante también tener en cuenta que en la actualidad el arte digital está logrando un renovado protagonismo con los NFTs (Tokens no fungible), esta nueva forma de comercializar piezas digitales es una razón por la que de plano no podemos como artistas obviar o ignorar el uso de las técnicas digitales.

Fase Tres

Pintura Digital

Isabela Guerrero *

Original

Estudiante del curso de Pintura Digital - de Artes Visuales.

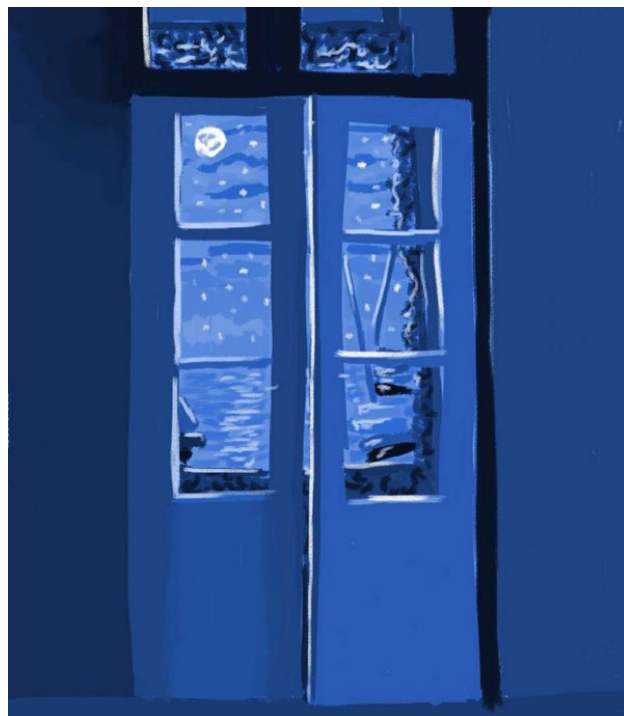

Fase Cinco

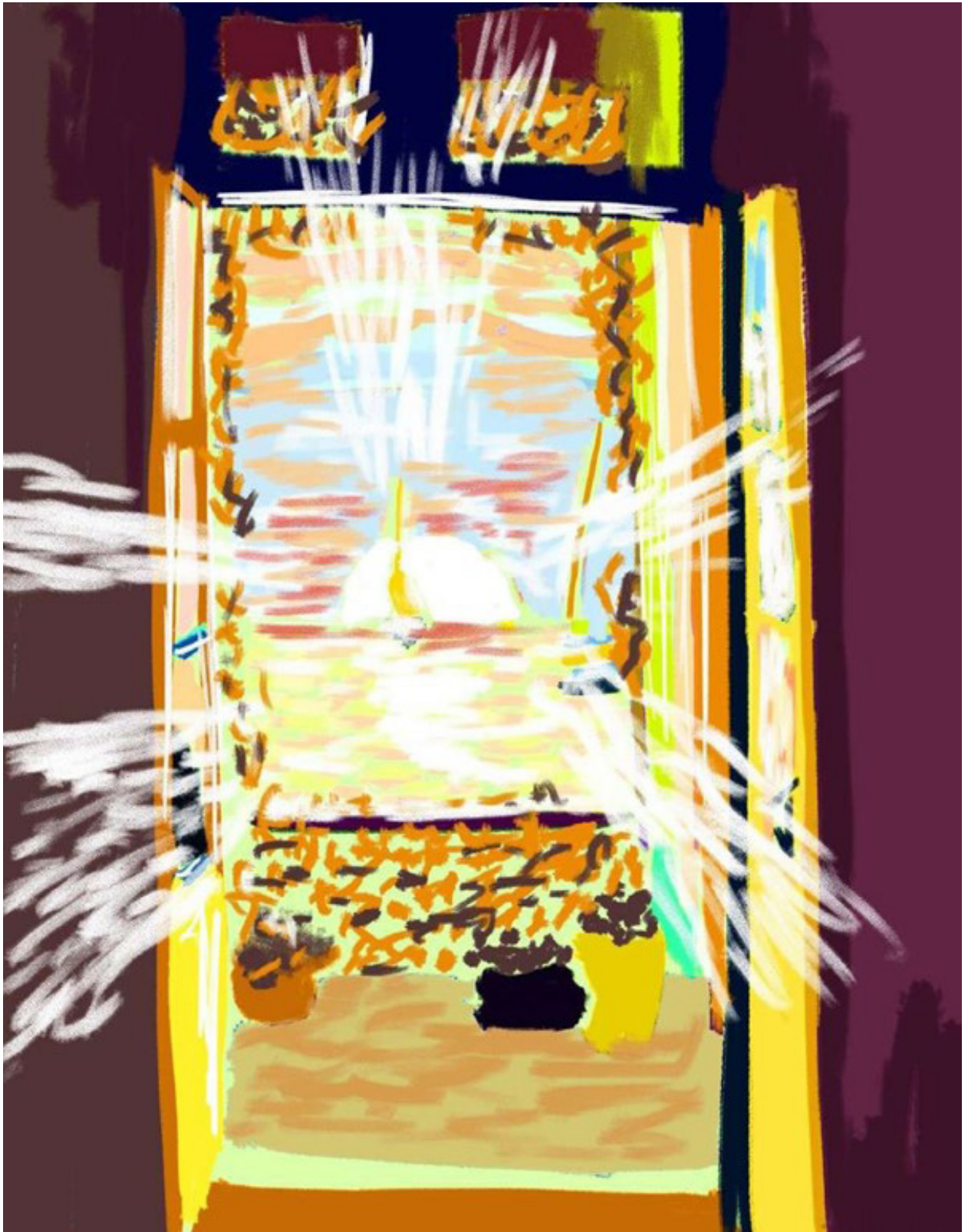
*Pintura Digital***Isabela Guerrero ***

Para esta actividad recreé las imágenes con los mismos colores originales para dar la sensación de un amanecer en el pasado, y el anochecer en el futuro. Jugué con los colores utilizando el programa y luego complementando con cambios de color o luces que acompañan la composición. Fue un ejercicio enriquecedor y que me llevó a pensar cómo mostrar el tiempo con cada elemento que arma la imagen.

Original

Estudiante del curso de Pintura Digital - de Artes Visuales.

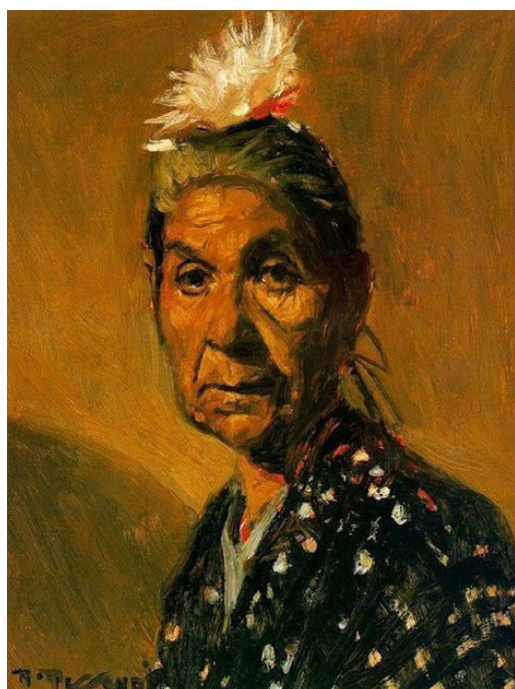
Sin Título

Pintura Digital

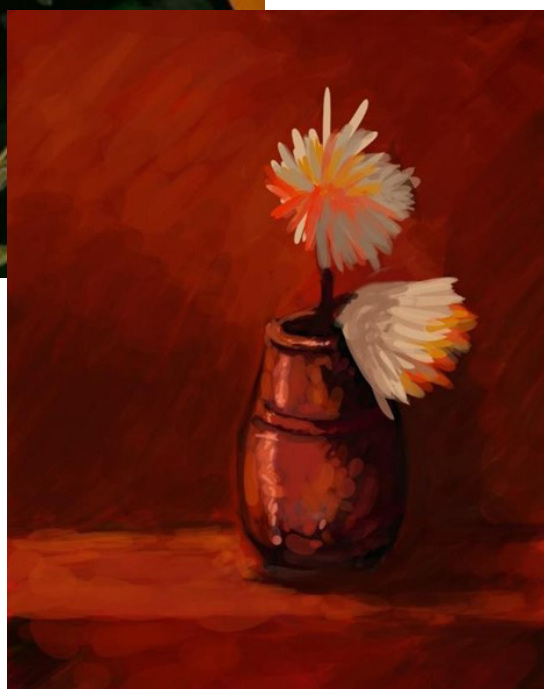
Sergio Alejandro Ramirez Cortes *

Decidí trabajar la composición similar en cada pintura teniendo variaciones principalmente en el color. Primero, donde comienza en el pasado con una tonalidad predominante del amarillo, color predominante en la primavera, después en el futuro se impone una tonalidad naranja y, finalmente en el tiempo futuro todo se tiñe de un color rojizo. La intensidad de la tonalidad en su máximo punto, todo esto pretendiendo dar una ilusión más cercana al paso del tiempo y al crepúsculo paso del tiempo. Tomé el objeto de la flor como indicador de la esencia de la persona, y la utilicé en el concepto temporal, viniendo desde que se comienza a abrir, hasta pasar por una flor totalmente abierta que finalmente se marchita.

Original

Estudiante del curso de Pintura Digital - de Artes Visuales.

Sin Título

*Pintura Digital***Sheila Vanessa Bertel Vásquez ***

Para la realización de este proceso tuve en cuenta los valores pictóricos de la obra principal “Presente”, como el color del piso y de las paredes que, a mi parecer, son los valores más característicos de la pintura, la intención realizada fue ambientar la habitación con diferentes momentos posibles. El primero “el pasado”, se llama mudanza, y representa el inicio de la ambientación del lugar, por eso dibujé cajas y algunos objetos por fuera, también algunas latas de pintura. Para la segunda obra “Futuro”, me base en la idea que para mí representa la obra, la cual es el propio estudio del artista donde realiza sus obras. Por ello, busqué algunas obras que el artista haya realizado en sus próximos años de trayectoria artística, las pinté y ubiqué en el espacio, dándole un toque moderno al cuadro, pero igualmente conservando algunos objetos de la obra principal y reorganizándolos en el espacio. Para todo este proceso utilicé diferentes pinceles con diferentes texturas, mi proceso se basa primero en utilizar pinceles que me registren el color sólido, y luego los detalles de textura los ubico en una nueva capa con pinceles de texturas variando los colores.

Original

Estudiante del curso de Pintura Digital - de Artes Visuales.

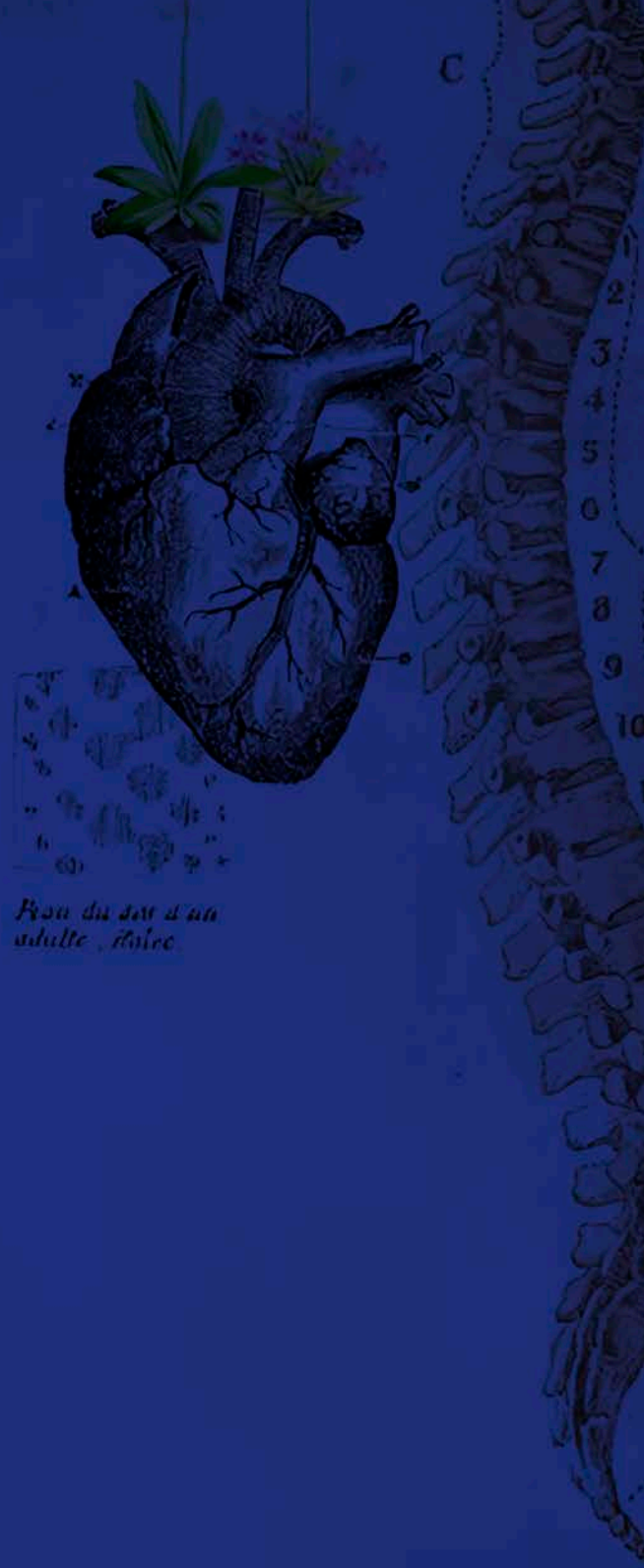

Sapiensia mariquitensis

Pen sami ento

ARTÍSTICO

*Pou du sat d'un
adulte, ilaire.*

Conservación y prevención del patrimonio

Alfonso Felipe Castañeda Feletti

El arte y la modernidad

Jeimy Daniela Romero Moreno

Las imágenes del arte y el humanismo

Suly Stefany Hurtado Rios

Pensamiento artístico: arte, cuerpo y espacio - tiempo.

Natalia Alvarez Calao

Un ejercicio de conservación preventiva sobre tres obras de arte en el espacio público en Bogotá

Conservación y prevención del patrimonio

Alfonso Felipe Castañeda Feletti *

El siguiente ejercicio aborda un plan de conservación preventivo para tres obras situadas en las localidades de Chapinero y Usaquén. El ejercicio apuesta por estructurar el trabajo sobre las siguientes obras:

Rita 5:30 del Maestro Enrique Grau

Homenaje a Gandhi de la Maestra Feliza Bursztyn

Espejo de Luna del Maestro Eduardo Ramírez Villamizar

El PCP busca evidenciar la necesidad de implementar la conservación y preservación de tres AEP desde una lógica académica con el fin de dotar a los estudiantes de un conocimiento general que le ayude a entender todos los componentes y etapas en cuanto a entorno y factores diversos como por ejemplo los atmosféricos o climáticos, y a entender las obras seleccionadas en cuanto a su autor, su creación, su significado y su valor, tanto artístico como cultural y social.

La metodología empleada para la realización de este trabajo parte del entendimiento del plan de conservación preventiva y la determinación de los bienes artísticos; se estudio respecto a el significado cultural del patrimonio (Manzini, L.,2011) luego se hizo un mapa conceptual de las instituciones internacionales,

Estudiante del curso de Conservación y prevención del patrimonio - de Artes Visuales.

nacionales y locales, en la salvaguarda del patrimonio artístico y luego en la “Fase 1” se hizo una descripción general de las obras de arte en el espacio público AEP seleccionadas, para lo cual se investigó sobre el título, se realizaron fotografías diversas, se determinó el tipo de obra, la dirección o localización, el tipo de emplazamiento (se ilustra lo anterior con un mapa), se determinó la función y la descripción de la obra, y de la misma manera, se realizó el mismo ejercicio para dos obras más, para un total de tres obras que están en análisis.

Luego de esto se realizó un plan teórico de conservación preventiva y se determinaron nuevamente los bienes artísticos seleccionados, para esto se hizo un análisis de los factores externos presentes en el territorio en el que habitamos, en el cual se tuvieron en cuenta los factores físicos bióticos, se llevó a cabo una caracterización geográfica, asimismo como un análisis de la geología y el relieve de la localidad seleccionada, en donde se determinaron los riesgos naturales, el historial de eventos sísmicos, el clima y los cambios anuales, la calidad del aire, la contaminación del suelo y acuífera, los riesgos biológicos, las corrientes hídricas, así como la estratificación social presente en la localidad determinada, que en mi caso fue la de chapinero, y se revisaron entre muchos otros aspectos la geología, la geomorfología, las características bióticas, la flora, la infraestructura de la localidad, las zonas de jardines o parques, las comunidades aledañas y su relación con el arte en el espacio público. Luego se hizo un análisis de los factores internos, identificando y valorando los riesgos en cuanto a las fuerzas físicas directas, el robo, el vandalismo y el desplazamiento, los peligros por incendio, fuego, por agua, por plagas, por contaminantes, por la luz visible, la radiación ultravioleta e infrarroja, por la temperatura incorrecta y la humedad relativa incorrecta, así como la disociación; posteriormente de investigar todo lo anterior se realizó el plan de conservación preventiva denominado registro y documentación. Igual que en las anteriores etapas, para cada una de las cinco obras seleccionadas, se completó en el formato el nombre de la obra, se incluyó una fotografía principal, el nombre oficial de la obra, otros posibles nombres, tipo de obra, función, dirección o localización, tipo de emplazamiento, se describió el lugar donde se encuentra ubicada la obra, se ilustra lo anterior con un mapa, se especificó la fecha de elaboración, la fecha de inauguración, el contexto histórico de la obra, lo cual se ilustra con una fotografía histórica para luego incluir la biografía del autor, sus dimensiones, los materiales en que fue fabricada, las técnicas de manufactura y se incluyó un soporte pictórico y además se especificaron los componentes escultóricos y se hizo un análisis iconográfico y un análisis iconológico, luego se analizó la apropiación social de la obra, su estado de conservación, las afectaciones indirectas y directas, y se realizó una descripción de daños, se hicieron una serie de recomendaciones y se incluyeron una serie de fotografías propias del estado de conservación actual de la obra.

El interés para desarrollar esta investigación es iniciar a los estudiantes en los conocimientos básicos y primordiales sobre la preservación y la conservación del patrimonio artístico en el espacio público, y entender someramente algunos de los aspectos fundamentales e imprescindibles que deben considerarse en el abordaje de la conservación y la preservación de cualquier obra de arte en el espacio público, la metodología utilizada para lo anterior estuvo basada en tareas que incluyen una serie de formatos muy detallados en los que se indicaba el paso a paso a investigar para dar cuenta de los aspectos generales imprescindibles y relevantes de las cinco obras de arte seleccionadas, todo basado en la observación directa, la investigación y la fundamentación.

El objetivo del desarrollo de esta investigación es entender todos los aspectos primordiales respecto a la preservación y a la conservación, que rodean a las obras de arte y que están en el espacio público, así como todos los factores que pueden afectar la obra más allá de su significado o valor cultural, que ayuden a dimensionar todos los aspectos que afectan directa o indirectamente su integridad y cómo ayudar a crear una estrategia para su protección, preservación y mantenimiento, asimismo como del significado propio de la obra, fundamental para la identidad cultural y el sentido de pertenencia social.

La distribución de los diversos temas en la estructura del trabajo como ya se especificó anteriormente está basada en guías, la cual recibe un orden mediante el cual se determinan los antecedentes, el entorno, la estructura y composición de los bienes artísticos, y se realiza un registro y documentación detallada de cada una de las cinco obras de arte seleccionadas para que el espectro de investigación este completo.

El valor de este trabajo de investigación radica en el entendimiento de la importancia de los bienes patrimoniales artísticos que se encuentran en el espacio público y su necesario cuidado, que mediante técnicas muy específicas y la difusión, preserven la integridad de la obra para que la sociedad encuentren en ellas un referente y adquiera sentido de pertenencia por la ciudad y el país, y asimismo, se perpetúe la visión de los artistas que elaboraron dichas obras.

La pertinencia de la propuesta de investigación está sujeta a la misma razón por la cual se desarrolla dicho trabajo, ya que al estar enfocada la materia de conservación para estudiantes de artes visuales, se hace absolutamente necesario sensibilizar y concientizar a dichas personas para que se conviertan en promotores del cuidado de estas obras de conservación y preservación patrimoniales que se encuentran en el espacio público, y que mediante un entendimiento general, logren transmitir al resto de la sociedad la importancia de

estas obras y asimismo, estén medianamente capacitados para integrar cualquier equipo de trabajo que se dedique a la conservación y a la preservación de este patrimonio material, cultural, artístico y simbólico, que a la postre es bastante escaso en ciudades como Bogotá y en general a nivel Colombia, y que incluso, debido a esta carencia, dichas obras requieren de mayor atención y de mayor cuidado.

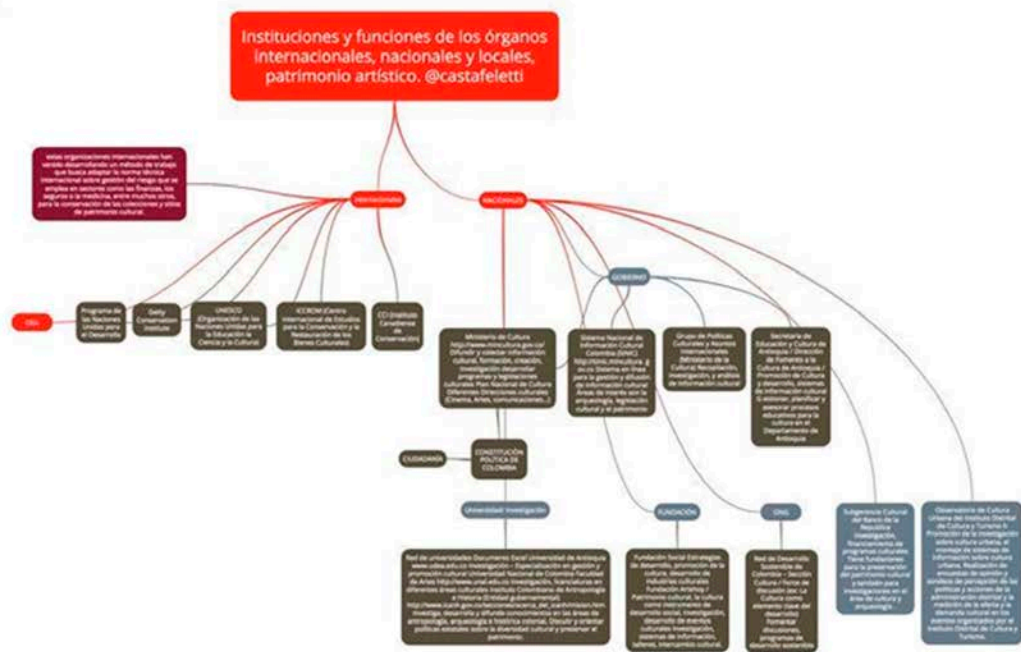
El aporte de este trabajo es una documentación minuciosa basada en los formatos suministrados por la cátedra, que han motivado a los estudiantes a realizar un proceso de investigación y documentación, que si bien puede carecer de todo el rigor de un experto conservador, si pueden servir como base y pauta para futuras investigaciones y al integrar esta base de datos que está desarrollando la Maestra Molano, aportarle en general a la sociedad información valiosa y relevante, que repercuta en el conocimiento y la protección de estas obras.

Este trabajo no pretende dar soluciones, pero si ha dado cuenta de diversos factores como lo son el mal cuidado al que en general están sometidas las obras de arte en el espacio público, asimismo como la falta de información que prácticamente se extiende a todas ellas, ya que la mayoría no cuenta con fichas apropiadas que den cuenta del autor, el nombre de la obra, el año de emplazamiento, así como de los materiales, etcétera. Más que dar soluciones, este trabajo brinda información y un diagnóstico superficial pero detallado que da cuenta de aspectos relevantes como lo son el entorno, el nivel de apropiación de la ciudadanía, las condiciones de la obra.

Análisis de las instituciones patrimoniales

Las instituciones públicas que se encargan de conservar el patrimonio cultural en Bogotá y en Colombia, en general, debido a todas las observaciones realizadas directamente y al ver el estado de las obras, se deduce que no están cumpliendo con su cometido, misión y labor, y han dejado al garete a las obras que se encuentran en el espacio público, algunas de las cuáles han sido “adoptadas” por entidades privadas, que aunque con muy buena voluntad, no tienen verdaderos conocimientos en conservación, mantenimiento y preservación y toman decisiones sobre las obras sin criterios técnicos importantes; cómo es el caso de la obra Espejo de Luna del Maestro Eduardo Ramírez Villamizar que está a cargo de la administración del complejo de oficinas llamado World Trade Center en la calle 100 en Bogotá, localidad de Usaquén, la cual sirve de rampa de patineta para los niños del barrio. Igual sucede con la obra llamada “Dinamismo 1- 2” del Maestro Salvador Arango, y que en su momento fue un encargo

del arquitecto que hizo el Edificio Profinanzas en la carrera 9, con calle 74, cuya administración es la actual encargada de la protección y el mantenimiento de la obra, que a pesar de ser en apariencia una de las mejor conservadas –debido principalmente a su composición mas no al mantenimiento–, el Maestro Arango considera que esta no está en buen estado y debe ser restaurada, valor que para hacerlo correctamente podría aproximarse a los 80 millones de pesos, por lo cual es claro para el Maestro según comenta y por su experiencia, que nunca se va a realizar un trabajo verdaderamente profesional que asegure su integridad y permanencia; sin embargo otras obras no cuentan con la misma suerte, tal y como pasa con la Escultura “Rita 5:30” del Maestro Enrique Grau, que está en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y que fue atendida por última vez por la alcaldía de Enrique Peñalosa, sin embargo, estos esfuerzos son esporádicos y estas acciones salteadas en el tiempo y no se constituyen en un verdadero plan de conservación, que repercuta en el buen estado de las obras, ya que a pesar de no estar tan deteriorada, en la actualidad esta rayada, pintada y expuesta a los orines de humanos y animales visitantes del Parque; es así que esculturas como “Homenaje a Gandhi” de la Maestra Feliza Bursztyn, se encuentre prácticamente al borde del colapso, por la ausencia total y absoluta de intervención de las entidades públicas que debieron garantizar su integridad y buen estado y aunque en algún momento, particulares y entidades privadas intentaron “adoptarla”, los trabajos realizados por ella fueron infructuosos y mal encaminados, ya que según informes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) la obra esta a punto de caerse (EL TIEMPO, 2016), lo que llevó a que una de las obras de arte mas importantes de la historia de Colombia esté por sucumbir definitivamente mientras el Estado se regodea en su infinita corrupción, y es en este punto en el que uno se pregunta a dónde está el Ministerio de Cultura, o a dónde están el área de conservación del Ministerio o la Alcaldía, o el Alcalde de Chapinero y sobre cómo aplica el Sistema Nacional de Información Cultural o la Secretaría de Educación y Cultura, o el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, o las fundaciones que dicen trabajar en los bienes patrimoniales culturales, o las universidades, ya que realmente no hay una verdadera política ni cultura, que al menos garantice la integridad del arte público colombiano.

<https://www.goconqr.com/en-US/mindmap/33009172/Instituciones-y-funciones-de-los--rganos-internacionales--nacionales-y-locales--patrimonio-art-stico---castafeletti>

Análisis de los factores externos presentes en su territorio:

Factores físico-bióticos

La localidad de Chapinero es la número 2 de Bogotá, está ubicada en el centro-oriente de la ciudad y limita, al norte, con la calle 100 y la vía a La Calera, vías que la separan de la localidad de Usaquén; por el occidente, el eje vial

Autopista Norte-Avenida Caracas que la separa de las localidades de Barrios

Unidos y Teusaquillo; en el oriente, las estribaciones del páramo de Cruz Verde, la Piedra de la Ballena, el Pan de Azúcar y el cerro de la Moya, crean el límite entre la localidad y los municipios de La Calera y Choachí. El río

Arzobispo (calle 39) define el límite de la localidad al sur, con la localidad de Santa Fe. Chapinero tiene una extensión total de 3.898,96 hectáreas con un área rural de 2.664,25 ha (68%) y un área urbana de 1.234,71 ha (32%).

Chapinero cuenta con aproximadamente 166 000 habitantes y una población flotante de más de 500 000 personas. La oferta cultural de Chapinero es amplia, declarada –zona de interés cultural– cuenta con un buen número de reconocidos artistas, academias de artes y aficionados que viven o trabajan en la localidad.

(Alcaldía de Bogotá, 2020, <https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/localidades/chapinero>)

Factores socioculturales del entorno

CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL DEL TERRITORIO,

INFRAESTRUCTURA ALEDAÑA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO

En la Encuesta Bienal de Culturas, organizada y aplicada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte realizada en 2009, se reportó que el 12,9% de los ciudadanos que viven en Chapinero manifiestan que realizan prácticas artísticas, pero es preocupante que el porcentaje más alto no practique (86,2%) y el 31,3% de sus habitantes manifiesta practicar deporte mientras que el 68,2% no realiza prácticas deportivas. Respecto a la percepción de discriminación e irrespeto el 19,6% de los habitantes de Chapinero manifiestan que han sido discriminados e irrespetados alguna vez, frente al

86,2% que considera no haber sido discriminados e irrespetados” (Componente

Ambiental Inicial, Plan Parcial de Desarrollo, Plaza Chicó, 2018, pp 1-59,

(Secretaría Distrital de Planeación, 2020)

La Localidad de Chapinero está enmarcada en el nor-orienté de la ciudad. Sus límites están definidos así: al norte, la calle 100 y la vía a La Calera, vías que la separan de la Localidad de Usaquén; al occidente, los ejes viales

Autopista Norte y Avenida Caracas, que la diferencian de las Localidades de

Barrios Unidos y Teusaquillo; al orienté, con las estribaciones del páramo de

Cruz Verde, la “Piedra de la Ballena”, el “Pan de Azúcar” y el Cerro de las Moyas, accidentes fisiográficos que crean el límite entre la Localidad y los municipios de La Calera y Choachí; y al sur con el río Arzobispo (calle 39). La Localidad de Chapinero está dividida en cinco UPZ (Unidades de Planeamiento

Zonal). A su vez, estas unidades están divididas en 50 barrios y en una UPR

(Unidad de Planeación Rural) en la cara oriental de los cerros llamada la Vereda El Verjón. La Localidad cubre 3.899 hectáreas, el 35,1% es considerado área urbana; el 23,1%, área amanzanada; el 20,4%, área residencial, y el 21,2%, área rural protegida. El clima de la Localidad de Chapinero es frío, subhúmedo, con tendencia a la sequía a medida que se avanza en sentido sureste, con vientos de baja intensidad y frecuentes heladas que en época de verano favorecen fenómenos de inversión térmica. Temperatura Promedio 14.2°C Humedad relativa en los meses lluviosos 74 a 77% Humedad relativa en los meses secos 66 a 74% Precipitación 1200 y 1000 mm. De acuerdo con el Plan de Manejo de los Cerros Orientales la precipitación media multianual corresponde a 916 mm, con dos periodos húmedos en el año. Entre abril y mayo se registra el primero de ellos y el segundo, entre octubre y noviembre. Población según las Proyecciones del DANE la Localidad de Chapinero tiene una población total de 126.951 personas, de las cuales 60.502 son hombres y 66.449 son mujeres.

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019, Plan Local de Gestión de Riesgo, pp 8-10,

(Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 2020)

Análisis Obra 1: Título: “RITA 5:30 PM”

Factores internos Lugar 1:

Enrique Grau Araújo (Ciudad de Panamá, Panamá, 1920-Bogotá, 2004) produjo poca obra escultórica, y aquella para el espacio público fue bastante limitada. Hasta la donación, por parte de la Fundación Enrique Grau, de una obra en 2015, años después de la muerte del artista, Rita 5.30 p. m. fue la única pieza de Grau que se encontraba en Bogotá.

La figura de Rita, una prostituta siempre ataviada con un corsé, fue una imagen recurrente en la obra pictórica y en los dibujos de Enrique Grau desde la década de los ochenta. Robusta, como casi todos los personajes del artista, Rita es una mulata que se relaciona profundamente con el ambiente cartagenero en el que vivió el artista y que representa a varias horas del día en algunas de sus pinturas.

La escultura, que se inauguró en el 2000 como parte de los programas de recuperación del espacio público de la Alcaldía en la zona peatonal del parque Nacional, tiene una estructura sencilla. Se trata de dos siluetas de colores mate,

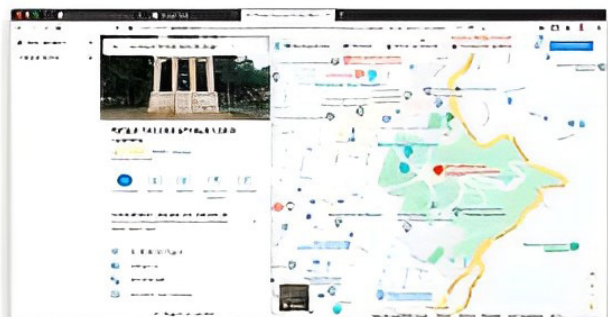
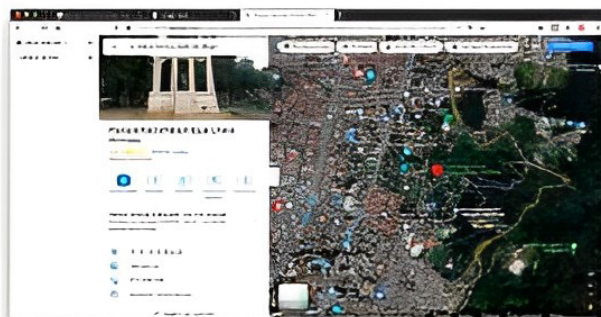
en las que se destacan el sombrero azul y el corsé rosa, en láminas metálicas que se sostienen al colocarse perpendicularmente, generando una estructura en cruz de la misma imagen, por lo que es visible desde todos sus ángulos. (Alcaldía

Mayor de Bogotá, 2019, pp 248-249)

La obra “Rita 5:30” pm del Maestro Enrique Grau , está localizada en el Parque Nacional, Enrique Olaya Herrera, de la ciudad de Bogotá, en la Localidad de Usaquén y fue fundado en 1934, bajo los parámetros de Karl Brunner; el Parque Nacional, Enrique Olaya Herrera es el segundo parque mas antiguo de la ciudad, tiene 65 hectáreas y se extiende desde la avenida circunvalar hasta la carrera séptima, entre calles 36 y 39 y fue declarado Monumento Nacional según el Decreto Numeral 1.756 de Octubre de 1996

El Parque Nacional fue reformado parcialmente sobre la alameda que da a la carrera séptima en la década de los noventa, pero el trazado original se mantiene. La estructura del parque es de tipo francés, con caminos, fuentes bancas y diversos jardines, lo anterior en la parte baja, en la parte alta que está arriba de la carrera quinta, el Parque es mas simple en cuanto a lo arquitectónico, contando con una serie de caminos y terrazas interconectados. Las vías de circulación del Parque son la carrera séptima, la avenida circunvalar, las calles 39 y 36.

Contextualización:

Parque Nacional, aspectos de su estado actual: Monumento a Rafael Uribe (sup-izq.) escultura Rita 5:30 (sup-der) y calle central con reloj suizo al fondo.

Fuente: Elaboración propia, Fotos: Javier Restrepo 2018

Parque Nacional Olaya Herrera y Colegio del Sagrado Corazón, Aerofotografía IGAC 1946.

Fuente: IGAC. Bogotá-Vuelo al pasado. Villegas editores, Bogotá 2014.

Análisis del equipamiento que rodea a las obras de AEP

El Parque Nacional cuenta con vigilancia permanente de empresas de vigilancia privadas, cuenta con sistemas de video, cuenta con iluminación pública especialmente en la zona de la alameda que da sobre la carrera séptima, la obra “Rita 5:30 pm” cuenta con iluminación puntual y sistema eléctrico periférico, alumbrado público y reflectores empotrados en las paredes aledañas, al lado de la escultura se encuentra el Río Arzobispo, el cual está canalizado y construido a profundidad, por lo cual no es posible que haya riesgo de inundación, el sistema de recolección de basuras es el de la ciudad y una empresa contratista externa, que se encarga de mantener aseado el Parque, el mobiliario público del parque es numeroso y en general está en buen estado, princi-

palmente se trata de bancas de forja y madera, la Escultura Rita 5:30 pm esta emplazada en el extremo nor-occidental del Parque y esta emplazado sobre un solido suelo de lajas de piedra, que se integra con la alameda, etc.).

Identificación y valoración de los riesgos Obra 1: “RITA 5:30 PM”

Fuerzas físicas directas

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave			
	Leve	1		
<p>Análisis: Un temblor o terremoto o desborde aguas, son aspectos muy poco probables y su impacto sería leve, ya que la estructura de la obra “RITA 5:30 PM” de Enrique Grau, es de hierro de alto calibre y por tratarse de laminas metálicas individuales, soldadas y atornilladas perpendicularmente en forma de “x”, hace que la estructura sea un diseño muy solido y estable, además está situado en una zona de falda de montaña de muy baja sismicidad y no tiene alrededor otras estructuras que pudieran dañarla en caso de derrumbe, excepto unos arboles que están en un radio prudente, y la superficie sobre la que se encuentra es muy estable.</p>				

Robo, vandalismo y desplazamientos

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave		4	
	Leve			
<p>Análisis: Bogotá es una ciudad tercermundista y con unos índices de delincuencia muy altos, ya en el pasado se han robado esculturas urbanas para reutilizar sus materiales, es importante controlar periódicamente los anclajes y buen estado de la estructura de la obra: “RITA 5:30 PM” de Enrique Grau; además, el entorno de esta obra, es relativamente solitario y se halla en medio de varios barrios en donde, tales como la perseverancia, el Pardo Rubio sobre la Av. Circunvalar con una población diversa, de la cual muchos visitantes “atacan” la obra, esto además de los visitantes habituales. Además de esto, por ser un parque “metropolitano” y de alto impacto la obra es constantemente agredido por los mal llamados “artistas urbanos” o grafiteros, quienes pegan sobre la escultura calcomanías o la pintan con aerosol, se evidencian golpes sobre la obra, desprendimiento de pintura, calcomanías pegadas, ralladuras, trazas de pinturas y aerosol. sin embargo, se nota que hay un trabajo de cuidado y seguimiento relativamente constante.</p>				

Fuego

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave			
	Leve	2		
<p>Análisis: Se han presentado severos incendios forestales en los cerros orientales circundantes al Parque, que aunque bien, históricamente no han cruzado la Avenida Circunvalar en dirección al occidente; en caso de una fuerte sequia y considerando el empuje del viento dirección oriente – occidente, sumado a la imprudencia de la gente, el vandalismo y la pobre infraestructura de los bomberos de la ciudad de Bogotá, hipotéticamente el fuego podría alcanzar la estructura, que al ser de hierro, podría presentar daños estructurales serios que atenten contra su integridad y debiliten irreversiblemente su estructura.</p>				

Agua

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
	Muy grave			
	Grave		2	
Importancia o impacto del deterioro	Leve			

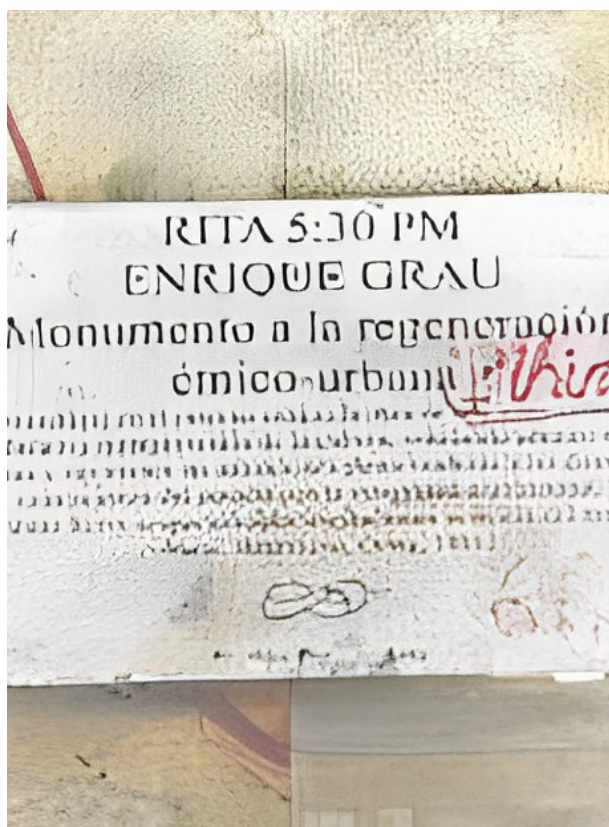
Análisis: Los encharcamientos son una posibilidad constante en la ciudad de Bogotá, debido a la pobre red de alcantarillado, sin embargo, la posibilidad de inundación es mínima, ya que el declive natural del sector de la carrea séptima con calle 39 se encarga de evacuar un torrente que pueda perjudicar la estructura, además la cercanía con el Río Arzobispo y la forma en que este está canalizado, hace que el drenaje de agua sea altamente eficiente, sin embargo, la lluvia puede ser otro factor determinante, ya que al tener Bogotá una alta tasa de precipitación y debido a la alta contaminación atmosférica, las partículas que arrastra la lluvia, pueden ser mas corrosivas de lo esperado de ser solo agua lluvia, esto ocasiona permanentemente un daño superficial a la obra que puede terminar por afectar sus cimientos, estructura e integridad.

Plagas

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave		3	
	Leve			
<p>Análisis: Por el tipo de material de la obra “RITA 5:30 PM” de Enrique Grau y su estructura en equis perpendicular que es de hierro, es muy poco posible que algún tipo de plaga pudiera afectar de alguna manera importante a la obra, su estructura e integridad. Sin embargo, las heces de las palomas, altamente acidas y que abundan en el sector, si pueden atentar contra la integridad de la obra debilitando su estructura, dañando su exterior y acelerando dramáticamente el proceso de corrosión, lo cual puede causar decoloración, además de las palomas están los perros que orinan indefectiblemente la base de la estructura que está completamente expuesta, haciendo que esto genere oxidación y poniendo en riesgo a largo plazo la base.</p>				

Contaminantes

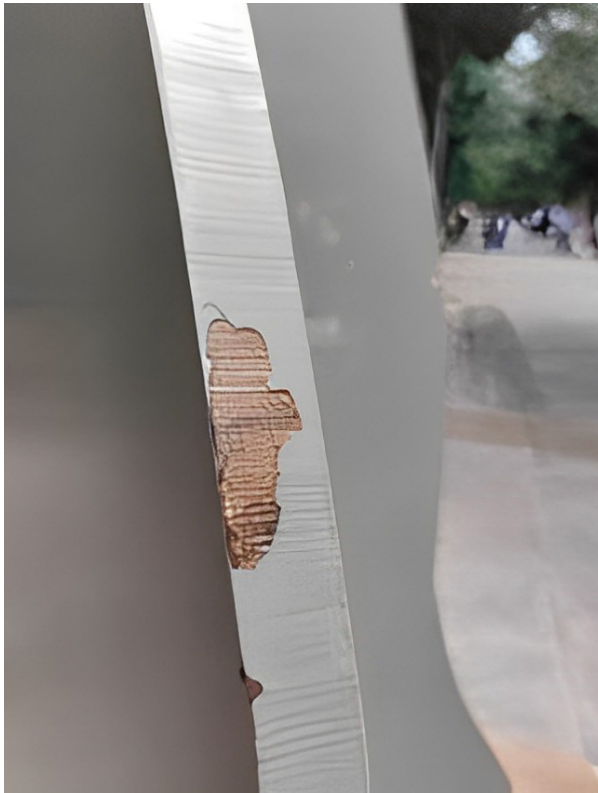
		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave		3	
	Leve			
Análisis: Debido al alto tráfico vehicular de la zona, que es de todo tipo, el humo del “smog”, la contaminación atmosférica diversa, y la imposibilidad de contar con políticas públicas eficientes que regulen la calidad del aire, agravado por la baja calidad del diésel utilizado en la mayoría de buces del transporte público como camiones y demás vehículos pesados; dichas emisiones pueden generar daños superficiales a la escultura, generando que la superficie se haga porosa y pierda la protección contra la intemperie y el medio ambiente, lo que ha largo plazo puede permitir una afectación de la estructura.				

Luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			3
	Grave			
	Leve			

Análisis: La luz solar puede ocasionar debilitamiento de la superficie, alteraciones químicas en la estructura que recibe el impacto lumínico, pérdida de propiedades físicas, agrietamiento, debilitamiento, desprendimiento de polvo, ocasionando porosidades que pueden terminar por permitir la entrada de otros agentes de deterioro al interior de la estructura de la obra, tal como la lluvia. El descoloramiento y blanqueamiento de la superficie debido a la radiación solar, sumado a otros aspectos como el viento, la lluvia, las plagas, puede ser un coctel perfecto que atente contra la integridad de la obra.

Temperatura incorrecta

			Probabilidad de ocurrencia		
			Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro		Muy grave			
		Grave			
		Leve		3	

Análisis: Por ser una obra que esta a la intemperie, no existe la posibilidad de obtener “una temperatura correcta”, lo que en si mismo plantea la dificultad de tener que afrontar todas las temperaturas y mas en un ciudad como Bogotá, en donde a la madrugada se pueden tener temperaturas que rondan los 3, 4 grados de temperatura, hasta picos de calor al medio día a la tarde de 16 a 22 grados, lo que también puede alternarse con lluvia, lo que hace que la supervisión, el control, el cuidado, la impermeabilización, la protección con pinturas termo - resistentes se hace indispensable y necesaria.

Humedad relativa (HR) incorrecta

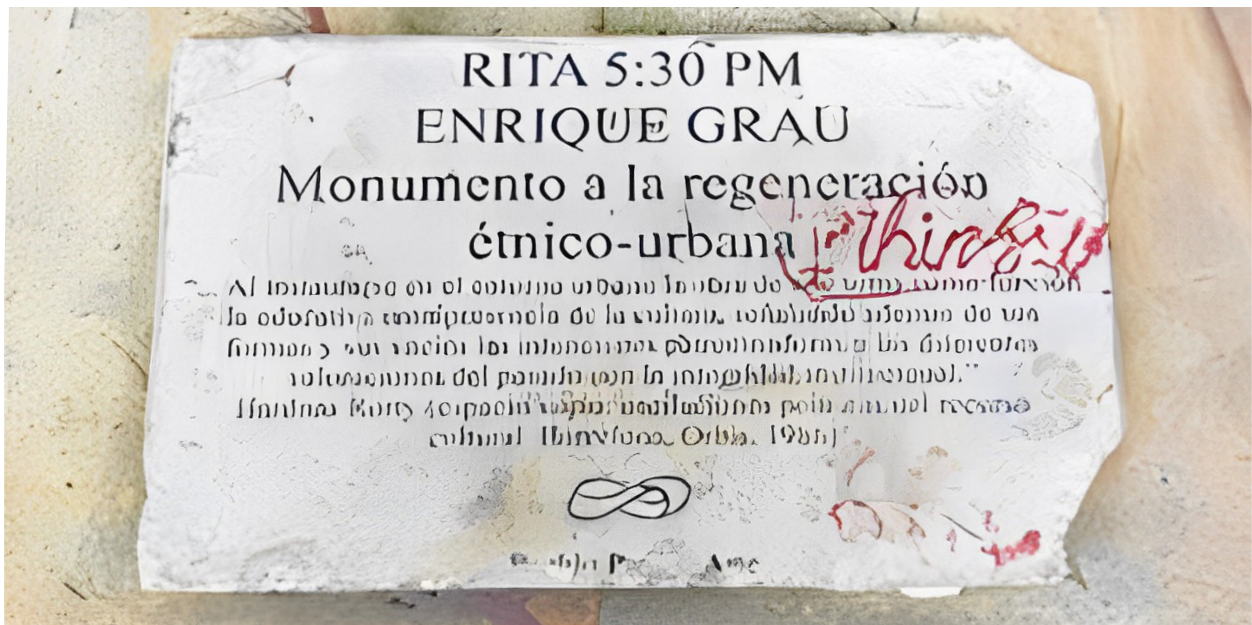
		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
	Muy grave			
	Grave		2	
Importancia o impacto del deterioro	Leve			
<p>Análisis: al no haber sistemas de control de humedad y considerando la proximidad a los cerros orientales y las condiciones propias del sector del barrio del sagrado Corazón, mas la humedad del Río Arzobispo, sumado a las continuas precipitaciones de lluvia, es claro que la humedad respecto a esta obra es un factor determinante y constante que debe ser tenido en cuenta ya que puede producir un efecto corrosivo que atente contra la integridad de la “RITA 5:30 PM”</p>				

Disociación

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			2
	Grave			
	Leve			

Análisis: Es claro que en general hay una desconexión de la ciudadanía con su entorno cultural, en este sentido debo decir que es lamentable que la inmensa mayoría de la población desconoce el valor, el sentido, la historia y el autor –entre muchos otros–, esto, sin entrar en asuntos mas escabrosos como el desconocimiento de la importancia de una obra de arte en el espacio publico o en cualquier parte, mas allá de su valor económico, que al parecer es casi el único que reconoce la mayoría de la población (incluso la de los “estratos” altos); esta obra, como todas las citadas a lo largo de este trabajo, no contienen en si una significación importante, que pueda servirle de referente social, histórico y cultural a la ciudadanía, afectando así su valor referencial, y por ende su recuperabilidad, integridad y fiabilidad como referente histórico y cultura (entre muchos otros); limitando el poder informativo de la obra.

Registro y documentación Obra 1 Rita 5:30 pm

Fotografía principal

Nombre oficial de la obra: RITA 5:30 PM

Otros nombres: La Rita, La muñeca

Tipo de obra: Escultura

Función: Artística

Dirección o localización: Departamento: Cundinamarca, municipio: Bogotá, D.C., localidad: Chapinero, barrio: La Merced, dirección: Carrera séptima con calle 39

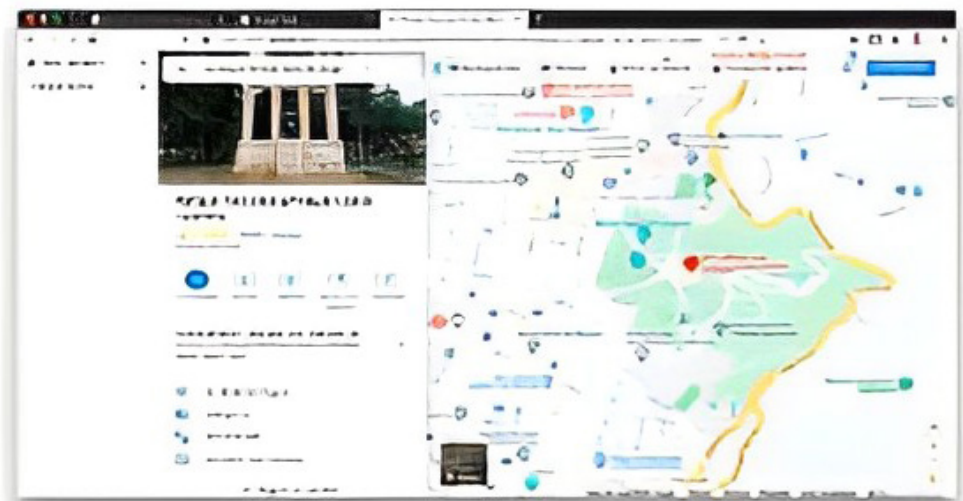
Tipo de emplazamiento: Parque

Descripción del lugar donde se ubica la obra:

La obra Rita está emplazada en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera en la ciudad de Bogotá y se encuentra localizada en el costado noroccidental del Parque, en una pequeña plazoleta que está construida sobre el Río Arzobispo, que está en la alameda del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, sobre la carrera séptima con calle 39.

Mapa de ubicación

<https://goo.gl/maps/79goWYkrC2wSj4rB8>

Fecha de elaboración: 2000

Fecha de inauguración: diciembre 18 de 2000

Fotografía histórica

(Peñalosa, 2018)

Contexto histórico de la obra: Rita es una mulata que se repite en toda la obra del Maestro Cartagenero Enrique Grau, Rita es una prostituta de sombrero y corsé, que fue donado por la Fundación Grau a la ciudad de Bogotá, durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, como parte del programa de recuperación de parques de la ciudad.

(ESCULTURA EN BOGOTÁ. LA POÉTICA DE LA CIUDAD, 2019)

Autor o descripción de marcas de autoría: Maestro Enrique Grau.

Biografía del autor:

“Pintor, dibujante y escultor nacido en Ciudad de Panamá de familia cartagenera, en 1920. Básicamente autodidacta, Enrique Grau Araújo estudió en el Art Students League de Nueva York, entre 1940 y 1943, y en la Academia de San Marcos de Florencia, entre 1955 y 1956. Su vasta producción puede dividirse en dos amplios períodos. El primero va desde 1940 hasta comienzos de los años sesenta, y el segundo, desde esos años hasta la actualidad.

Previamente, de manera autodidacta, Grau ya ha realizado copias de los grandes Maestros (El Greco, Rembrandt, Jean-Antoine Watteau), retratos de estrellas de cine y, especialmente, retratos de familiares y de las domésticas de su casa. La mención recibida le valió una beca para estudiar en el exterior.

Grau escogió Nueva York, donde ingresó al Art Students League, en ese entonces con muy buenos profesores refugiados de la segunda Guerra Mundial. Radicado en Florencia de 1955 a 1956, a donde fue a estudiar pintura mural en la Academia de San Marcos, Grau concreta lo más característico de la tercera fase de su proceso creativo: la recreación de la realidad a partir del cubismo. Desde entonces y hasta 1959, su obra se vuelve básicamente geométrica y, entre 1958 y 1959, próxima a la abstracción. Paralelamente, durante estos años Grau enseña en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional y en la Universidad de los Andes, y realiza escenografías para obras de teatro, llegando a ser, en 1954, jefe del Departamento de Escenografía de la Televisora Nacional. Si los ensamblajes prolongan su producción de escenógrafo para la televisión, el cine y el teatro, los bronce pintados extienden los temas de sus cuadros. Estos trabajos, modelados íntegramente por el artista, trasladan al espacio real los cuerpos y los objetos aparentes de sus pinturas, que siempre se distinguen por la exageración y el hedonismo de su plasticidad.”

(Grau Araújo, 2017)

Dimensiones de la Obra: 5,11 x 2,13 x 13 mt

Materiales: Acero

Técnica de manufactura: corte laser y ensamblado Otro...

Soporte pictórico : Metal Componentes escultóricos:

Componentes escultóricos:

Representaciones de personas estatuas: mujer de pie.

Análisis iconográfico:

La obra escultórica llamada “Rita 5: 30 pm” del Maestro Enrique Grau, es una pieza de gran tamaño (5,11 x 2,13 x 13 metros) donada por la Fundación Grau, luego de la muerte del Maestro a la ciudad de Bogotá, la obra está elaborada en laminas de acero de alto calibre, que fueron cortadas en laser en la Empresa Teclaser en la ciudad de Bogotá y que fueron ensambladas en “x”, lo que le dio a la escultura un volumen importante que la hace percibir como tridimensional, y al mismo tiempo por su misma composición, le brinda una gran estabilidad física; la obra “Rita 5:30” es una silueta vertical de una voluptuosa mujer que esta de pie y está a medio vestir, tiene zapatos de tacón, corsé de color rosa fuerte y sombrero tipo antiguo francés azul “rey”; sus manos reposan desafiantes sobre sus caderas acentuando un gesto agresivo y desafiante; esta mujer es característica en la obra del Maestro Enrique Grau y tema recurrente en su obra desde los tempranos 80’s.

Análisis iconológico:

Rita 5:30 trata sobre una mujer, prostituta, mulata cartagenera, que desafiante posa con sus manos apoyadas en las caderas amplias, un corsé rosado y sobre sus tacones, haciendo alarde de su estructura corporal y voluptuosidad, como homenaje a las mujeres, a su poder que desafía a una sociedad machista y retrograda; Grau representa a la mujer no sumisa y libre y lo hace en diferentes horas del día, a Rita le correspondió las 5:30 de la tarde, hora en la que finaliza la jornada laboral; Rita, además de mulata y puta, vive en un país racista, clasista, conservador y machista, y sin embargo, como gesto trasgresor y quizá haciendo una declaración de rebeldía desde su propia homosexualidad, el Maestro Graú, encuentra en la objetualización de la mujer mulata colombiana una forma rebelde de gritar su independencia y libertad, que si bien puede ser entendida en muchos niveles, por supuesto que contiene una gran carga iconológica que se vuelve social, política y económica.

Apropiación social de la obra

La apropiación e la Obra “Rita 5:30 P.M.” por parte de la ciudadanía, la administración del Parque, la Alcaldía de Chapinero y la Alcaldía Mayor, como es de esperarse es muy baja y en general el sentido de pertenencia de este tipo de elementos de arte en el espacio público es muy bajo; sin embargo ha habido varios intentos de adopción, los cuales, aunque espasmódicos o aislados y no sostenidos o mantenidos en el tiempo, le han brindado a la escultura nuevas oportunidades y nueva vida, la obra que ya lleva veintiún años en el espacio publico, ha tenido periodos buenos y periodos muy malos, los cuales desafortunadamente han sido la mayoría, ya que ante la falta de políticas públicas y entidades serias, que mantengan un estándar constante en cuanto a protección y conservación del patrimonio, es usual que las obras puedan caer en estados de desprotección e indefensión que atente contra su integridad, esto debido también a la poca cultura ciudadana frente al arte público.

Estado de conservación: Bueno

Afectaciones indirectas (Entorno):

El Parque Nacional Enrique Olaya Herrera fue un parque construido para una ciudad de menos de 500.000 habitantes en 1934 y el aforo estimado en un día de navidad en 2021 puede superar las 50.000 personas, lo que hace que el sitio reciba una fuerte carga que lo desgasta, esto además de la población usual de vendedores ambulantes que aumenta en los días festivos, además de la población indigente que vive bajo el puente del río Arzobispo justo debajo de la escultura “Rita 5:30 P.M.”; el flujo vehicular también es un importante factor de afectación que produce una gran cantidad de ruido, vibraciones y gases. Las condiciones climáticas, como el frío elevado en la madrugada, los fuertes vientos de la montaña, el calor abrazador de las tardes, los cambios bruscos de temperatura son factores de afectación que deben tenerse en cuenta.

Afectaciones directas (sobre la obra):

La obra actualmente esta en relativo y aparente buen estado, no perfecta, pero si a un 95%, sin embargo, hay algunas afectaciones debido a personas que con objetos punzantes escriben cosas en su superficie o con marcadores o aerosoles, o pega calcomanías, que también afectan la superficie a largo plazo, también se evidencian golpes, seguramente debido a los indigentes de la zona; sin embargo, los orines de los perros pueden ser actualmente el mayor agente de deterioro y ha producido un nivel de oxidación evidente, que a largo plazo puede ser muy perjudicial para la estructura de hierro.

Descripción daños

- La base superficialmente oxidada por los orines que corroen el metal
- calcomanías en la superficie
- rayones con objetos punzantes
- decoloración por aspectos climáticos
- golpes que han desprendido la superficie de la obra
- manchas de pintura, aerosol, marcadores permanentes

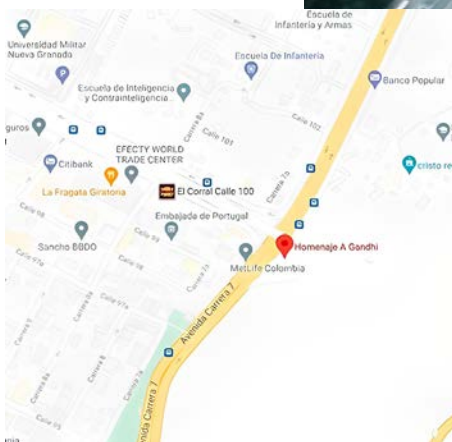
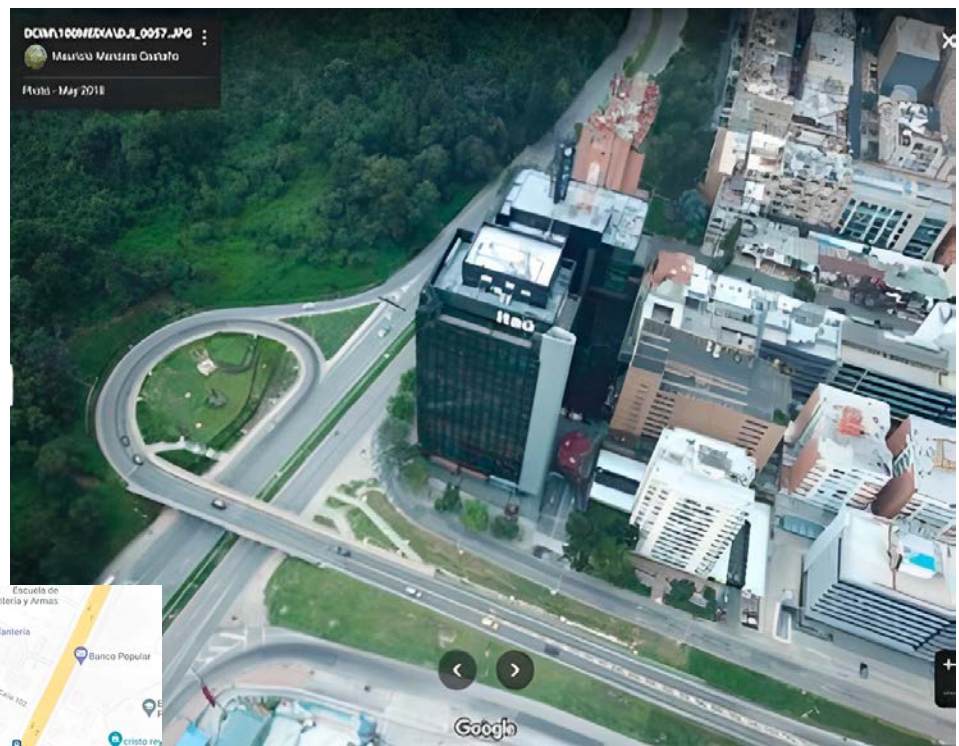
Recomendaciones

- construir una barrera que no permita que los perros se acerquen a orinar en la base de la obra
- pintura o barniz de protección resistente a la intemperie que la aíse de los rayos solares, la lluvia, el polvo, etc.

Análisis Obra 2: ‘Homenaje a Gandhi’ de Feliza Bursztyn

Factores internos Lugar 2:

La escultura ‘Homenaje a Gandhi’ de Feliza Bursztyn, está en la carrera 7ma con calle 100 en Bogotá en una pequeña colina que sirve de rotonda a la entrada del puente de la calle 100. La escultura para el momento hacía un homenaje al natalicio 102 del líder hindú y por ser, muy posiblemente, la primer escultura moderna en Bogotá; fue uno de los monumentos abstractos mas polémicos de su época; en principio atacada por Martha Traba, quien en 1968 la tildó de fallida y años después se refirió a ella como una “amenaza a los conformistas y pobres de espíritu en Bogotá”.

La obra que en el 71 causó polémica entre los artistas locales, pesa cuatro toneladas y tiene una altura de casi trece metros, ésta pieza de hierro, elaborada en su totalidad con chatarra, fue emplazada en 1971, según registros del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Feliza Bursztyn, antes de fallecer en París en 1982, dijo en el periódico EL TIEMPO que “había dedicado tres meses a ensamblar la obra en una fábrica de grú s...”. Además, que se eligió el cruce de la 7.ª con cien como su “hogar”, para que los jardines de este sector se mezclaran con la obra.

Se trata de una escultura modernista, compuesta de rieles metálicos oxidados, residuos industriales, piezas de diferentes índoles, recolectadas, principalmente largas y rectas que están dispuestas paralelamente entre sí y que dan soporte a estructuras mecánicas imprecisas que complementan la obra.

La Escultura “Homenaje a Gandhi” tiene una clara prominencia vertical y está engastada sobre un gran pedestal cubico metálico, en medio de jardines, flores y enredaderas, y que a su vez reposa sobre una pequeña colina en la rotonda de un Puente, por lo que se da una circulación vehicular a su alrededor que permite una visión de 360 grados. “Homenaje a Gandhi” es una escultura que transmite una atmósfera equilibrada, sobria, modernista y que a pesar de su configuración, parece liviana y elegante, expresando tranquilidad, sobriedad, elegancia y fuerza cargada de simbolismo.

Que la chatarra no solo sea el preludio de una escultura, sino también de una nación y de la paz a la que aspira su pueblo, es lo deseable. “En este país solo había chatarra” dijo Gandhi para dilucidar que antes de la llegada de la paz a su país, todo parecía un cúmulo de alquitrán; la vida en guerra es así, un conjunto de hieles y de inutilidades convertidas en piezas obsoletas gracias al olvido, olvido que se acaba, por lo menos, cuando deja de priorizarse una guerra que perpetúa la conversión de todo lo que existe en chatarra. La Paz es un derecho y un deber consagrado por el artículo 22 de la Constitución y su cumplimiento supone ser obligatorio. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019, pp 248-249) (Amaranto Museo Virtual de Derecho Constitucional, sitio web)

La obra que en el 71 causó polémica entre los artistas locales, pesa cuatro toneladas y tiene una altura de casi trece metros, ésta pieza de hierro, elaborada en su totalidad con chatarra, fue emplazada en 1971, según registros del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Feliza Bursztyn, antes de fallecer en París en 1982, dijo en el periódico EL TIEMPO que “había dedicado tres meses a ensamblar la obra en una fábrica de grú s...”. Además, que se eligió el cruce de la 7.ª con cien como su “hogar”, para que los jardines de este sector se mezclaran con la obra.

Se trata de una escultura modernista, compuesta de rieles metálicos oxidados, residuos industriales, piezas de diferentes índoles, recolectadas, principalmente largas y rectas que están dispuestas paralelamente entre si y que dan soporte a estructuras mecánicas imprecisas que complementan la obra.

La Escultura “Homenaje a Gandhi” tiene una clara prominencia vertical y está engastada sobre un gran pedestal cubico metálico, en medio de jardines, flores y enredaderas, y que a su vez reposa sobre una pequeña colina en la rotonda de un Puente, por lo que se da una circulación vehicular a su alrededor que permite una visión de 360 grados. “Homenaje a Gandhi” es una escultura que transmite una atmosfera equilibrada, sobria, modernista y que a pesar de su configuración, parece liviana y elegante, expresando tranquilidad, sobriedad, elegancia y fuerza cargada de simbolismo.

Que la chatarra no solo sea el preludio de una escultura, sino también de una nación y e la paz a la que aspira su pueblo, es lo deseable. “En este país solo había chatarra” dijo Gandhi para dilucidar que antes de la llegada de la paz a su país, todo parecía un cúmulo de alquitrán; la vida en guerra es así, un conjunto de hieles y de inutilidades convertidas en piezas obsoletas gracias al olvido, olvido que se acaba, por lo menos, cuando deja de priorizarse una guerra que perpetúa la conversión de todo lo que existe en chatarra. La Paz es un derecho y un deber consagrado por el artículo 22 de la Constitución y su cumplimiento supone ser obligatorio. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019, pp 248-

249) (Amaranto Museo Virtual de Derecho Constitucional, sitio web)

Homenaje a Gandhi. Feliza Bursztyn 1971

Escultura

Piezas en hierro soldadas

Dimensiones: 5,61 x 1,62 x 1,63 m.

El Tiempo, Bogotá, 7 de julio de 1971, p. 7

Homenaje a Gandhi, 1971.

No hay acompañamiento de vigilancia, la obra esta completamente desprotegida y sola en un lugar apartado a la intemperie total, ni hay sistemas de seguridad contra robo o vandalismo, la obra tampoco cuenta con iluminación pública específica, mas allá que la que requieren los vehículos para transitar por el puente, la obra carece completamente de iluminación puntual, sistema eléctrico o fuentes de agua, en cuanto a la recolección de basuras quizás empleados del distrito se acerquen ocasionalmente hasta la obra para recoger la basura a su alrededor, no hay mobiliario público a su alrededor ni ninguna clase de equipos específicos.

Identificación y valoración de los riesgos Obra 2: Homenaje a Gandhi

Fuerzas físicas directas

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave		2	
	Leve			
Análisis: por estar situada la Obra Homenaje a Gandhi sobre una pequeña colina al pie de la los cerros orientales hay posibilidades leves de que se produzca un deslizamiento de tierra, y de igual manera hay posibilidades de que un temblor o terremoto pudieran afectarle, esto además porque estructuralmente la obra se encuentra en muy malas condiciones, sobre lo que incluso el instituto distrital de patrimonio ha dictaminado pérdida total grave.				

Robo, vandalismo y desplazamientos

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			1
	Grave			
	Leve			

Análisis: esta escultura ya sufrió un intento de robo por las mismas personas que le vendieron la chatarra a Feliza Bursztyn a los pocos días de haberla montado, por lo que siempre es una posibilidad en Colombia que vuelva a ser atacada, esto debido a la idiosincrasia del Colombiano y la poca enseñanza pública respecto a la importancia del arte; el vandalismo también es una constante y por estar situada en un lugar alejado y sin mucha presencia de gente, ha sido grafiteada en incontables ocasiones, además en su entorno, que son jardines descuidados, que ahora se tornan salvajes, hay presencia de indigentes y personas que se acercan hasta el lugar a hacer sus necesidades fisiológicas, hacer fuego, etc.

Agua

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave		2	
	Leve			
<p>Análisis: El agua también es un grave problema, esto debido a las condiciones atmosféricas y a la cercanía de los cerros orientales, esto mas la paupérrima infraestructura urbana, se convierte en una bomba de tiempo, que curiosamente no ha detonado desde su instalación en 1971 y que a la fecha no ha sido aquejada por semejante situación, pero la posibilidad de deslizamientos de tierra y debido a la humedad, se puede generar una avalancha en este sector en cualquier momento.</p>				

Plagas

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave			
	Leve	2		
<p>Análisis: En este lugar especialmente no se evidencia la presencia de plagas, mas allá de la acción misma de los humanos, que como ya dije, se acercan al lugar a hacer sus necesidades, a consumir drogas, a hacer manchones con aerosoles de pintura, etc, pero las palomas, ratas y otros especímenes no parecen gustar de este emplazamiento, por lo que al menos a este respecto la escultura de Feliza Burzty, Homenaje a Gandhi esta relativamente a salvo.</p>				

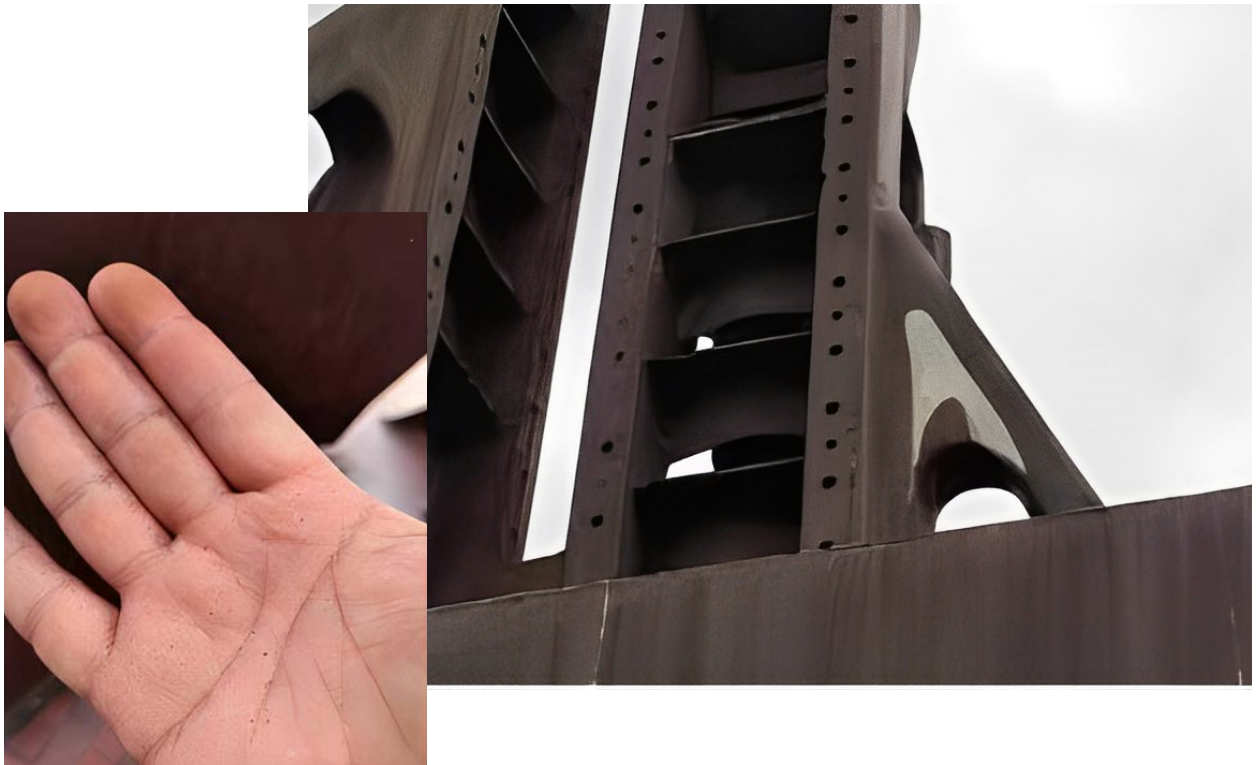

Contaminantes

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave		2	
	Grave			
	Leve			
<p>Análisis: Debido al alto tráfico vehicular de la zona, que es de todo tipo, el humo del “smog”, la contaminación atmosférica diversa, y la imposibilidad de contar con políticas públicas eficientes que regulen la calidad del aire, agravado por la baja calidad del diésel utilizado en la mayoría de buces del transporte público como camiones y demás vehículos pesados; dichas emisiones pueden generar daños superficiales a la escultura, generando que la superficie se haga porosa y pierda la protección contra la intemperie y el medio ambiente, lo que ha largo plazo puede permitir una afectación de la estructura.</p>				

Luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			3
	Grave			
	Leve			
<p>Análisis: La luz solar puede ocasionar debilitamiento de la superficie, alteraciones químicas en la estructura que recibe el impacto lumínico, pérdida de propiedades físicas, agrietamiento, debilitamiento, desprendimiento de polvo, ocasionando porosidades que pueden terminar por permitir la entrada de otros agentes de deterioro al interior de la estructura de la obra, tal como la lluvia. El descoloramiento y blanqueamiento de la superficie debido a la radiación solar, sumado a otros aspectos como el viento, la lluvia, las plagas, puede ser un coctel perfecto que atente contra la integridad de la obra.</p>				

Temperatura incorrecta

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			3
	Grave			
	Leve			
<p>Análisis: Por ser una obra que esta a la intemperie, no existe la posibilidad de obtener “una temperatura correcta”, lo que en si mismo plantea la dificultad de tener que afrontar todas las temperaturas y mas en un ciudad como Bogotá, en donde a la madrugada se pueden tener temperaturas que rondan los 2 a 4 grados de temperatura, hasta picos de calor al medio día a la tarde de 16 a 22 grados, lo que también puede alternarse con lluvia, lo que hace que la supervisión, el control, el cuidado, la impermeabilización, la protección con pinturas termo - resistentes se hace indispensable y necesaria, ya que se evidente un alto deterior exterior y corrección evidentes, que claramente pueden haber debilitado la estructura interior y general de la obra.</p>				

Humedad relativa (HR) incorrecta

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			5
	Grave			
	Leve			
<p>Análisis: Al no haber sistemas de control de humedad y considerando la proximidad a los cerros orientales y un bosque húmedo, las condiciones propias del sector del puente de la carrera séptima con calle cien, mas la humedad de la montaña y el entorno, sumado a las continuas precipitaciones de lluvia, hacen claro que la humedad respecto a esta obra sea un factor importante a tener en cuenta , ya que además de ser constante, reta la estructura de la obra “Homenaje a Gandhi, la cual desde su montaje en dicho emplazamiento la oxidación y la falta de mantenimiento han sido unas constantes que difícilmente serán irreversibles, pero que de cualquier manera deben ser controladas.</p>				

Disociación

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			3
	Grave			
	Leve			

Análisis: Es claro que en general hay una desconexión de la ciudadanía con su entorno cultural, en este sentido debo decir que es lamentable que la inmensa mayoría de la población desconoce el valor, el sentido, la historia, el autor, y peor aun, el sentido de la obra, esto, sin entrar en asuntos mas escabrosos como el desconocimiento de la importancia de una obra de arte en el espacio publico o en cualquier parte, mas allá de su valor económico, que al parecer es casi el único que reconoce la mayoría de la población (incluso la de los “estratos” altos); esta obra, como todas las citadas a lo largo de este trabajo, no contienen en si una significación importante, que pueda servirle de referente social, histórico y cultural a la ciudadanía, afectando así su valor referencial, y por ende su recuperabilidad, integridad y fiabilidad como referente histórico y cultura (entre muchos otros); limitando el poder informativo de la obra.

Homenaje a Gandhi / Feliza Bursztyn

Fotografía principal

Nombre oficial de la obra: Homenaje a Gandhi

Otros nombres: Ninguno conocido, incluso tal vez nadie conoce el nombre de esta obra y menos el autor, excepto conocedores del arte.

Tipo de obra: Escultura

Función: Artística

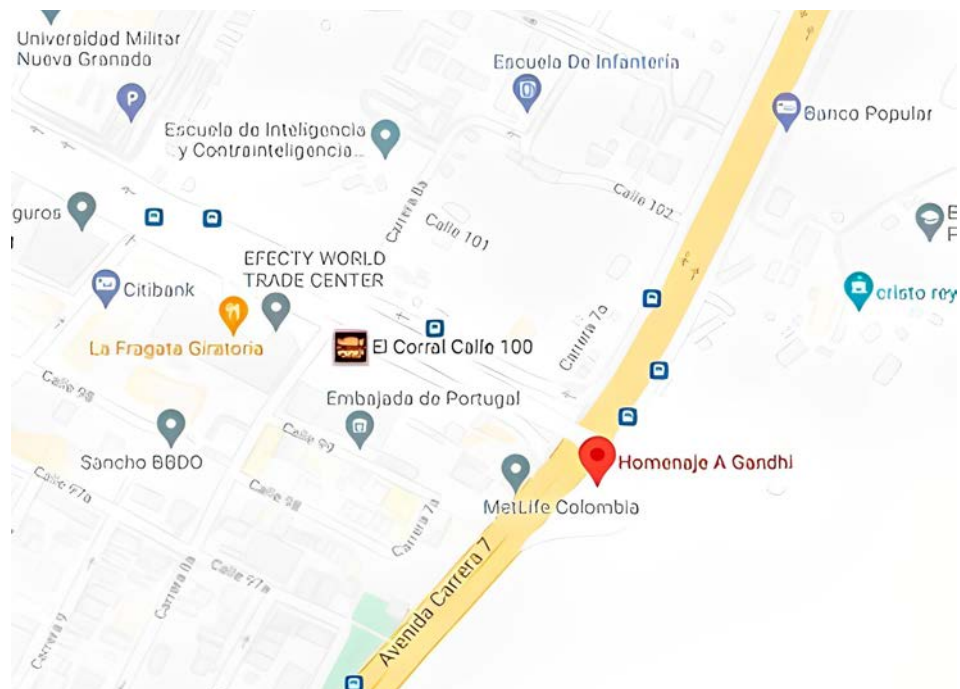
Dirección o localización: Departamento: Cundinamarca, municipio: Bogotá, localidad/comuna: Chapinero, barrio: La Gran vía, dirección exacta: Carrera 7ma, calle 100, Rotonda del puente

Tipo de emplazamiento: Rotonda o Glorieta

Descripción del lugar donde se ubica la obra:

La escultura 'Homenaje a Gandhi de la Maestra Feliza Bursztyn, está situado en la carrera séptima con calle cien en Bogotá, D.C., Colombia, en una pequeña colina que sirve de rotonda a la entrada del puente de la calle cien.

Mapa de ubicación: <https://goo.gl/maps/QbViHqrVSfmFPwo99>

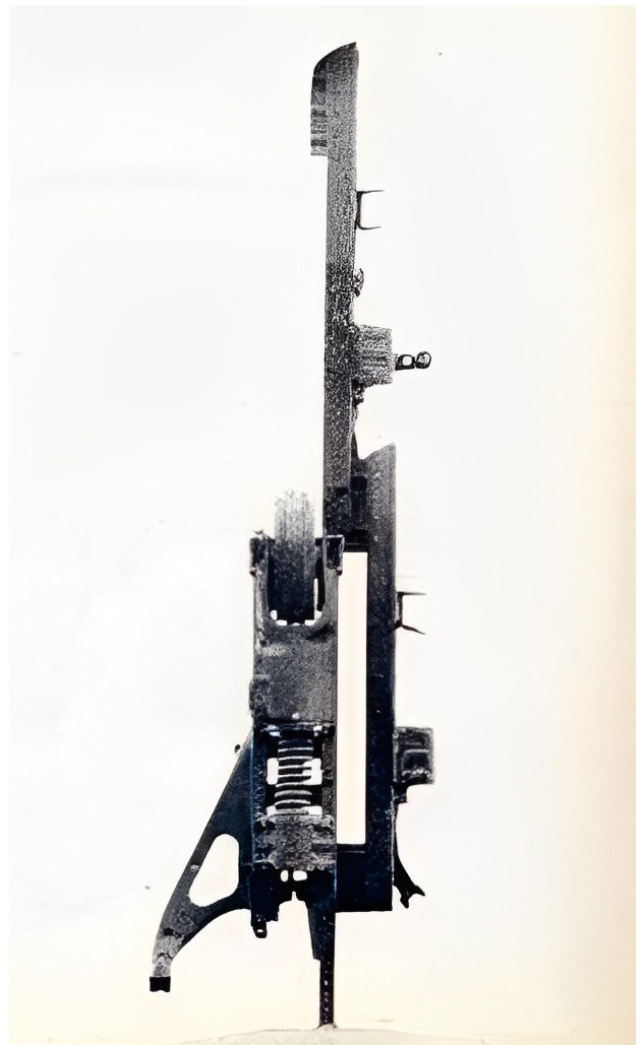

Fecha de elaboración: 1970

Fecha de inauguración: 1971

Contexto histórico de la obra: Con el apoyo de Jorge Rojas, que era el director de Colcultura, la obra “Homenaje a Gandhi” fue la primera escultura de arte conceptual expuesta en el espacio público; la Maestra Feliza Bursztyn ya venía trabajando con excedentes de chatarra desde finales de los 50’s. Para la fecha de su instalación la obra recibió severas críticas que acusaban los materiales, la elaboración y la forma, entre estos detractores estaba la crítica Marta Traba que no tardó en retractarse y describir a la obra como algo fresco en medio del desierto imperante.

Fotografía histórica

(Ospina, 2014)

(Buenaventura, 2019)

Autor o descripción de marcas de autoría:

La Maestra Feliza Bursztyn ya venía trabajando con piezas mecánicas descartadas, lo que hoy se conoce como reciclaje, se mantiene el color, la textura, “la realidad” de las piezas que recolecta para la elaboración de sus obras, que en general son de hierro o metal, conservan su ser profundo.

Biografía del autor:

“Feliza Bursztyn Rzeznik nace en Bogotá el 8 de septiembre de 1933.

Escultora de ascendencia judía polaca, decide realizar sus obras con materiales de desecho no convencionales entonces, como chatarra, acero inoxidable, telas y motores entre otros, creando esculturas de mediano formato con movimiento y sonido y otras monumentales. Pertenece a la primera generación de artistas colombianos que piensan en instalaciones y ambientación de espacios generadores de experiencias con el público. Realiza sus estudios en arte y escultura en el Art Students League de Nueva York y en la Academia Grande

Chaumière de París. Como legado deja una profusa obra en espacios públicos, especialmente en Bogotá y en varios museos del país. Ante todo, Felisa fue ciudadana del mundo, salida del molde de las convenciones sociales y los roles tradicionales de la mujer, experta en fundición de metales y conceptos escultóricos y perseguida y criminalizada por el gobierno de Colombia sin causa demostrada. Entre el exilio vivido y el desgaste de sus pulmones por años de fundición de metales, muere a los 49 años en París, en 1982, en compañía de su último esposo Pablo Leyva.”

(Escobar, 2019)

Dimensiones de la Obra: 5,61 x 1,62 x 1,63; sobre una plataforma cuadrada de al menos 3 mt. De alto.

Materiales: Hierro

Técnica de manufactura: Recolección de material de reciclaje y soldadura con soplete. soldadura oxiacetilénica con material de aporte: Elija un elemento.

Soporte pictórico:

Soporte: Metal

Componentes escultóricos:

·Monumental: mantiene relación con la arquitectura del emplazamiento que es la rotonda del puente de la calle 100 con carrera 7.

Análisis iconográfico:

La escultura “Homenaje a Gandhi” de la Maestra Feliza Bursztyn, está compuesta por piezas de chatarra soldadas que forman una estructura que no tiene atrás ni adelante y que esta sobre un pedestal cuadrado en la rotonda de un puente; “Ahora bien, aun cuando está compuesta por tres piezas, Gandhi puede ser dividida en dos partes fundamentales: más acá y más allá del ángulo de 90°, en suma, puede ser entendida como una suerte de bisagra cuyas alas no hacen otra cosa que repetirse. Así, en una primera instancia, esta escultura parece anular la necesidad del recorrido, pues desde un mismo punto se puede ver la misma pieza repetida de frente y de perfil; de esta manera, el espectador no necesitaría desplazarse para comprender toda la extensión de la obra. Es decir, Homenaje a Gandhi permitiría captar dos caras de la misma moneda en un único golpe de vista.” (Buenaventura, 2019)

Análisis iconológico:

La obra “Homenaje a Gandhi” presenta mediante un juego tridimensional conformado por tres piezas similares una pieza sin derecho ni revés, que podría aludir a la “no frontalidad” de Gandhi, quien eligió la no violencia” como medio

de "lucha", el cual se puede también sustentar desde el comentario del mismo Gandhi respecto a que la India era un país de chatarra, por lo que la maestra encuentra en sus palabras una forma de manifestarse contra la violencia que nunca ha dejado de suceder en Colombia y que de manera inteligente confronta con nuestra propia realidad. Por su forma alargada y a pesar de sus materiales, la obra se percibe como liviana, como casi si flotara, como poco corpórea a pesar de sus seis toneladas, la tridimensionalidad y la disposición de las piezas a primera vista no permite entender que se trata de una pieza similar que se repite tres veces y que salvo pequeñas modificaciones, por su disposición invita al espectador a recorrerla para entender las simetrías y el "juego" que propone la Maestra, juego que quizá habla de la multidimensionalidad, de la tranquilidad, de la materia y que sin hablar, dice mucho, cuenta una historia de resiliencia y al mismo tiempo de resistencia.

Apropiación social de la obra:

Desde la instalación de esta obra en 1971 en la rotonda del puente de la calle cien con carrera sé tima, la obra "Homenaje a Gandhi" de la Maestra Feliza Bursztyn, fue recibida con hostilidad y críticas desfavorables, esto quizás por la novedad, esto quizás por la falta de una tradición artística y cultural potente que le diera a la obra un sustento fértil, en el cual se produjera otro tipo de lectura y apropiación; cómo era de esperarse, la gente no comprendió la obra, que en sí se constituye como el inicio del arte conceptual y contemporáneo en Colombia, sobre el cual Marta Traba diría que los materiales, la forma y la manera en que estaba hecha la obra era muy desafortunada, opinión de la cual se retractaría tiempo después, señalándola como una pieza "fresca" en medio del desierto, desierto que por cierto se mantiene aún hoy, 50 años después de su instalación, en el cual la obra ha pasado desapercibida y no cuenta ni con el reconocimiento por parte de la ciudadanía, ni siquiera respecto a quién es el autor, así como de su significado y valor cultural e histórico. Ha habido aproximaciones espasmódicas de vecinos y entidades privadas por protegerla sin embargo esta, está hoy, en pleno siglo 21, en el año 2021, en el mes de octubre, completamente sola, desprotegida, sin iluminación, sin siquiera una ficha que diga algo sobre la obra o de cuenta sobre su valor e importancia.

Estado de conservación: Malo

Afectaciones indirectas

La escultura homenaje a Gandhi está emplazada en la rotonda del puente vehicular de la calle cien con carrera séptima, lo que en primer lugar hace que la obra esté aislada de la gente y que al mismo tiempo esté rodeada por maleza que en algún momento pretendió ser un espacio verde bien cuidado, pero que en la actualidad es simplemente material vegetal seco y en mal estado, y por su proximidad a la montaña muy seguramente recibe una gran carga de viento y humedad que pueden afectar la estructura tal y como se evidencia, desarrollando un proceso de corrosión intenso y agresivo, que tiene a la obra actualmente en muy mal estado.

Afectaciones directas

Cómo afectación directa está el mismo puente que la alberga, ya que esta obra recibe todo el día una gran carga de vibración y de gases que se desprenden de los vehículos que transitan, este puente asimismo por su aislamiento, en cuanto a su pedestal, que es un inmenso cubo de aproximadamente unos 2 m y medio o 3 m de alto, ha sido reiteradamente atacado con pintura, así como rayaduras hechas con objetos punzantes; de las pocas personas que se aproximan a dicho lugar que en su mayoría deben ser indigentes, que consumen diversos tipos de productos y hacen juegos lo cual aunque no afecta en apariencia a la obra, si trae consigo basura y deterioro de su entorno primario y más próximo; lo anterior se suma a los diversos factores climáticos de la ciudad de Bogotá, como lo son los cambios intempestivos de lluvia a Sol y de frío a calor, lo cual debe someter a la escultura a presiones muy fuertes y el anquilosamiento definitivo de la obra, que al perder elasticidad se hace cada día más frágil.

Descripción daños

La obra presenta varios daños visibles en su base en cuanto a graffitis y rayaduras, y la escultura propiamente dicha presenta un alto grado de deterioro en su superficie causado por la corrosión y la tensión de los materiales, que ya denotan sobre su superficie lastimaduras y erosiones profundas que claramente han afectado su integridad estructural, lo que se agrava debida a sus dimensiones y peso; está fragilidad que ha ido adquiriendo en los cincuenta

años de emplazamiento, seguramente pueden ocasionar daños muy graves, ya que además está previsto retirarla de este lugar para dar pasó a una obra arquitectónica.

Recomendaciones

Como principal recomendación está el trasladar la obra con todas las precauciones posibles, desde generar una estructura interna y externa que le brinde soporte, hasta una cama en un tráiler donde pueda ser llevada a lugar mas son, diseñado específicamente para ella, en donde deje de estar expuesta a la intemperie, para lo que los equipos de restauración deberán realizar un exhaustivo examen de rayos “x” y tomografías, que den cuenta del estado estructural; el cual, como dije anteriormente después de cincuenta años de estar a la intemperie, debe estar altamente “cansada”, deteriorada, frágil y quebradiza. Además de lo anterior es indispensable proteger la superficie con algún compuesto que la proteja del frío y el calor, así como de la humedad, los rayos u.v. y la contaminación atmosférica.

Fotografías estado de conservación

Análisis Obra 3: Espejo de Luna, Eduardo Ramírez Villamizar

Factores internos Lugar 3:

La obra Espejo de Luna está emplazada en la plazoleta de entrada a un edificio de oficinas privadas en un edificio llamado Wold Trade Center en la calle 100 # 8a-59, Bogotá, localidad Usaquén.

“En la década de los ochenta, el artista expande estas características para trabajar con hierro oxidado y aceptando las mutaciones naturales del material en gran escala. La escultura Espejo de Luna mantiene, en cierto grado, el interés del artista por la sucesión de planos; en este caso, los reflejos en el agua de la imagen de la luna, que dan lugar a una secuencia fragmentada del movimiento

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019, pp 248-249)

Mapa de ubicación

Espejo de luna. Fuente: Felipe Restrepo Acosta, CC BY-SA 4.0

<https://www.lifeder.com/eduardo-ramirez-villamizar/>

Identificación y valoración de los riesgos Obra 3: Espejo de Luna

Fuerzas físicas directas

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
	Muy grave			
Importancia o impacto del deterioro	Grave			
	Leve	1		
<p>Análisis: La obra Espejo de Luna de Eduardo Ramírez Villamizar esta emplazada a en una plazoleta de un edificio llamado “World Trade Center”, que le brinda un espacio seguro y tranquilo, el cual cuenta con todas las medidas en cuanto a infraestructura y seguridad, la obra cuenta con suficiente espacio a su alrededor , el cual tampoco es un lugar de gran tráfico peatonal y debido a los amplios espacios que le rodean no tiene mayores complicaciones a este respecto; quizá alguno de los grandes peligros podría ser el de un hipotético temblor o terremoto, el cual aún no se espera ni está contemplado dentro de las posibilidades.</p>				

Robo, vandalismo y desplazamientos

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave			
	Leve	1		
<p>Análisis: Quizá por toda la infraestructura mencionada anteriormente, por ser una zona corporativa, por no ser un parque metropolitano público como el Simón Bolívar o el Parque Nacional, la afluencia de personas es baja, y se supone que el nivel cultural del los habitantes del entorno es mayor, lo que ha permitido una mayor integridad de la obra, fuera de los naturales esperados; sin embargo, al hablar con los vigilantes se puso en evidencia la problemática de los “skaters” y patinadores, que utilizan la obra como rampa y ha sufrido de ralladuras.</p>				

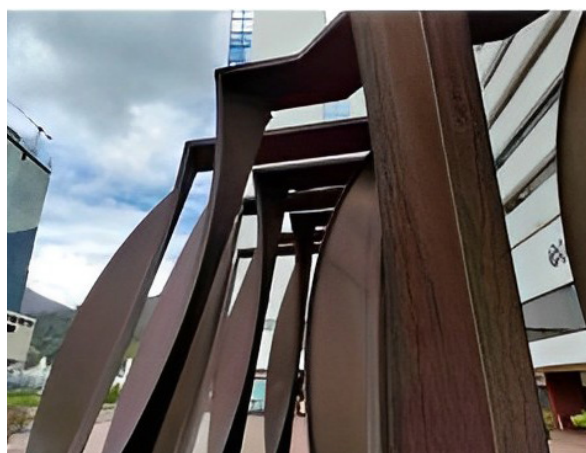
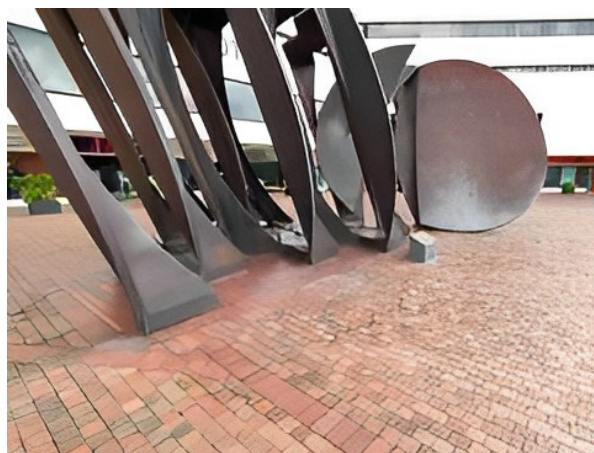
Fuego

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave			
	Leve	1		
<p>Análisis: El entorno de esta obra no presenta claras evidencia de la posibilidad de que se pueda producir un incendio, sin embargo, considero que el lugar denominado World Trade Center, y que es un complejo de oficinas de carácter privado, cuenta con una administración e infraestructura idóneas, que no solo han dorado de vigilancia y mantenimiento al lugar e incluso a la obra, si no que además cuenta con sistemas anti incendio, por lo que de llegar a presentar una situación de esta índole seguro podría ser controlada fácilmente.</p>				

Agua

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave			
	Leve	2		
<p>Análisis: Fuera de las condiciones meteorológicas normales respecto a la ciudad de Bogotá, que son de precipitaciones usuales, encuentro que es muy poco probable contar con riesgo de inundación o encharcamiento, o de corrientes de agua que pueda afectar la integridad de la obra; además por el tipo de emplazamiento y geolocalización, que es la de estar en una plazoleta correctamente construida, con un buen mantenimiento, con un entorno controlado y bien administrado la posibilidad de que este sea un factor de riesgo para la obra es muy bajo.</p>				

Plagas

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave		2	
	Leve			
<p>Análisis: no se evidencia la presencia de plagas como palomas, pero si se observó la presencia de musgo en algunas partes de la estructura, lo que puede afectar parcialmente zonas de la obra facilitando el deterioro acelerándolo, sin embargo, esta obra por estar bajo la tutela del World Trade Center, cuenta con un mantenimiento preventivo periódico estable, que asegura su bienestar e integridad estructural; posibles plagas podrían ser los perros que habitan en el sector que al salir a pasear orinan sobre las partes inferiores de la obra acelerando los procesos de oxidación.</p>				

Contaminantes

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave		2	
	Leve			
<p>Análisis: Debido al alto tráfico vehicular de la zona, que es de todo tipo, el humo del “smog”, la contaminación atmosférica diversa, y la imposibilidad de contar con políticas públicas eficientes que regulen la calidad del aire, agravado por la baja calidad del diésel utilizado en la mayoría de buces del transporte público como camiones y demás vehículos pesados; dichas emisiones pueden generar daños superficiales a la escultura, generando que la superficie se haga porosa y pierda la protección contra la intemperie y el medio ambiente, lo que ha largo plazo puede permitir una afectación de la estructura.</p>				

Luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja

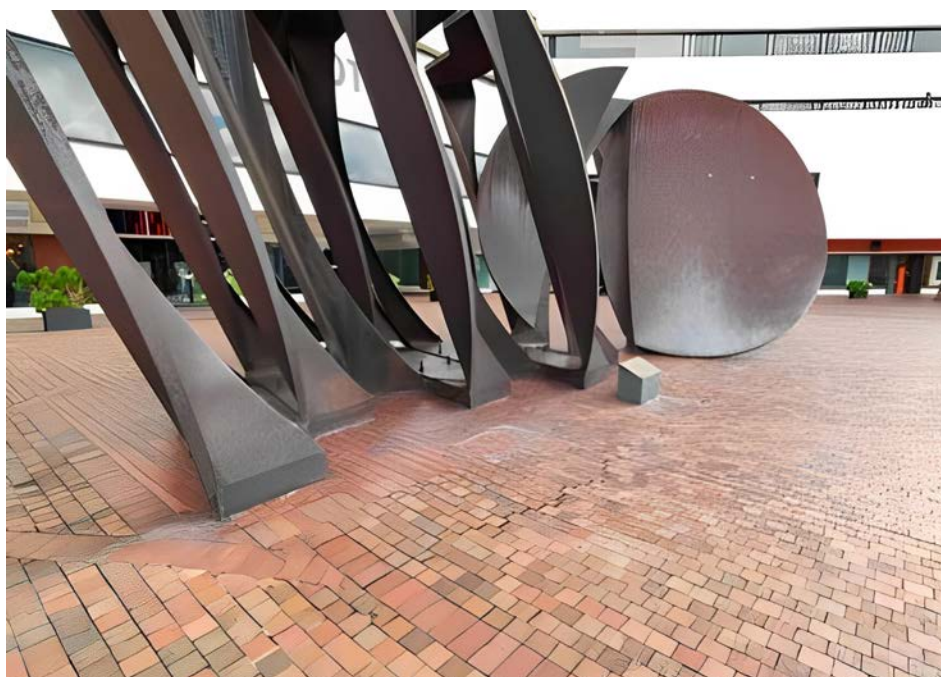
		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			3
	Grave			
	Leve			
<p>Análisis: La luz solar puede ocasionar debilitamiento de la superficie, alteraciones químicas en la estructura que recibe el impacto lumínico, pérdida de propiedades físicas, agrietamiento, debilitamiento, desprendimiento de polvo, ocasionando porosidades que pueden terminar por permitir la entrada de otros agentes de deterioro al interior de la estructura de la obra, tal como la lluvia. El descoloramiento y blanqueamiento de la superficie debido a la radiación solar, sumado a otros aspectos como el viento, la lluvia, las plagas, puede ser un coctel perfecto que atente contra la integridad de la obra.</p>				

Temperatura incorrecta

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave		2	
	Grave			
	Leve			
<p>Análisis: Análisis: Por ser una obra que esta a la intemperie, no existe la posibilidad de obtener “una temperatura correcta”, lo que en si mismo plantea la dificultad de tener que afrontar todas las temperaturas y mas en un ciudad como Bogotá, en donde a la madrugada se pueden tener temperaturas que rondan los 3, 4 grados de temperatura, hasta picos de calor al medio día a la tarde de 16 a 22 grados, lo que también puede alternarse con lluvia, lo que hace que la supervisión, el control, el cuidado, la impermeabilización, la protección con pinturas termo - resistentes se hace indispensable y necesaria.</p>				

Humedad relativa (HR) incorrecta

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			
	Grave			
	Leve			
<p>Análisis: Al no haber sistemas de control de humedad y considerando la proximidad a los cerros orientales y un bosque húmedo, las condiciones propias del sector del puente de la carrera séptima con calle cien, mas la humedad de la montaña y el entorno, sumado a las continuas precipitaciones de lluvia, hacen claro que la humedad respecto a esta obra sea un factor importante a tener en cuenta , ya que además de ser constante, reta la estructura de la obra “Homenaje a Gandhi, la cual desde su montaje en dicho emplazamiento la oxidación y la falta de mantenimiento han sido unas constantes que difícilmente serán irreversibles, pero que de cualquier manera deben ser controladas</p>				

Disociación

		Probabilidad de ocurrencia		
		Poco probable	Probable	Muy probable
Importancia o impacto del deterioro	Muy grave			3
	Grave			
	Leve			

Análisis: Es claro que en general hay una desconexión de la ciudadanía con su entorno cultural, en este sentido debo decir que es lamentable que la inmensa mayoría de la población desconoce el valor, el sentido, la historia, el autor, y peor aun, el sentido de la obra, esto, sin entrar en asuntos mas escabrosos como el desconocimiento de la importancia de una obra de arte en el espacio publico o en cualquier parte, mas allá de su valor económico, que al parecer es casi el único que reconoce la mayoría de la población (incluso la de los “estratos” altos); esta obra, como todas las citadas a lo largo de este trabajo, no contienen en si una significación importante, que pueda servirle de referente social, histórico y cultural a la ciudadanía, afectando así su valor referencial, y por ende su recuperabilidad, integridad y fiabilidad como referente histórico y cultura (entre muchos otros); limitando el poder informativo de la obra.

Registro y Documentación Obra 3

Título Obra 3 Espejo de Luna / Eduardo Ramírez Villamizar

Título Obra 3 Espejo de Luna / Eduardo Ramírez Villamizar

Nombre oficial de la obra: Espejo de Luna

Otros nombres: No se conocen mas nombres.

Tipo de obra: Escultura

Función: Artística

Fotografía principal:

Fecha de elaboración: 1979-80

Fecha de inauguración: 1981

Contexto histórico de la obra: La obra Espejo de luna fue ganadora de un concurso hecho por el World Trade Center de Bogotá, constituye una obra de corte naturalista y corresponde a la última etapa del Maestro Ramírez Villamizar; esta obra es el resultado de la exploración del Maestro de diversos viajes arqueológicos que llevo a cabo y que resultó de sus búsquedas plásticas en París durante los 80's

Autor o descripción de marcas de autoría: Eduardo Ramírez Villamizar: Minimalismo, abstraccionismo, hierro oxidado, cosmopolita, vanguardista, naturalismo, antropología.

Biografía del autor:

Eduardo Ramírez Villamizar nació el 27 de agosto de 1923 en Pamplona, municipio ubicado al norte de Colombia. Fue el décimo primer hijo de Jesús Ramírez y Adela Villamizar. Su padre era joyero, pero a finales de 1928 el Estado disminuyó los créditos para los microempresarios; razón por la que el negocio dejó de producir y quedó en bancarrota. Debido a la crisis económica, la familia tuvo que trasladarse a Cúcuta en 1929. En esa ciudad Ramírez

realizó los estudios primarios y secundarios; pero en 1940 partió hacia Bogotá donde ingresó a la Universidad Nacional y se inscribió en la facultad de arquitectura. Sin embargo, en 1944 optó por seguir su pasión y se matriculó en la escuela de Arte. En 1945 participó en la primera exposición colectiva y sus obras en acuarela destacaron por ser expresionistas. En 1947, el director de la Universidad de Cauca le solicitó que trabajara con Édgar Negret, un escultor que le enseñó cuáles eran las manifestaciones vanguardistas que se estaban desarrollando en Europa. La amistad con Negret fue fundamental para que Ramírez decidiera viajar con el propósito de conocer otras culturas que le ayudaran a expandir su formación artística.

Eduardo Ramírez Villamizar (1923-2004) fue un escultor y pintor colombiano. En cuatro ocasiones obtuvo el primer lugar en el programa del Salón Nacional de Artistas de Colombia. Fue reconocido por incorporar nuevas tendencias artísticas al país, tales como el estilo abstracto y minimalista. Un rasgo fundamental en este autor fue su carácter cosmopolita, ya que sus constantes viajes le permitieron ampliar su percepción sobre el mundo y fortalecer sus

creaciones. Esto fue porque incluyó en cada una de sus obras las experiencias y conocimientos que iba adquiriendo. Su objetivo fue transmitir que la vida era pasajera y que no hacían falta las palabras para difundir un mensaje. Manifestaba que a través de las líneas y el color se podía percibir una fuente de emociones, ya que los retratos y relieves también eran poemas. A lo largo de su carrera recibió varias distinciones, tanto nacionales como internacionales. Entre ellas sobresalen: el premio Guggenheim (1958), el galardón Bienal de Sao Paulo (1969), la medalla de Colcultura (1979), la

insignia José Eusebio Caro (1979), la Orden Francisco de Miranda (1993) y la Cruz de Boyacá (1994). En 1999, el periódico El tiempo publicó que Ramírez era una de las cien personas más importantes del siglo XX.

(González , 2019)

Dimensiones de la Obra: 300 x 800 x 150 cm

Materiales: Hierro

Técnica de manufactura: Soldadura autógena

Soporte pictórico

Superficie: metal

Componentes escultóricos

Monumental: mantiene relación con la arquitectura de la plazoleta del World Trade Center.

Análisis iconográfico:

El análisis iconográfico trata de una obra de formato horizontal fabricada en gruesas y firmes láminas de hierro, que presenta intencionalmente un color pardo debido a la oxidación propia del material (hierro), que al ser tocado genera un polvillo terroso, que está dispuesta en medio de una plazoleta en el edificio World Trade Center de la ciudad de Bogotá sobre la Calle Cien; la obra está constituida por siete estructuras separadas las cinco primeras cual arcos cuadrados, que juntas forman una unidad que se llama Espejo de Luna, qué son módulos circulares o curvados qué hacen eco entre sí y se acomodan de manera concatenada cóncavamente, excepto los dos platos principales que están hacia su costado occidental, qué son los que presentan la mayor cantidad de superficie y son consecuencia de una serie de transiciones geométricas armónicas como a manera de sumatoria, qué le brinda el sentido de unidad y movimiento fluido.

Análisis iconológico:

En cuanto al análisis iconológico de la escultura Espejo de Luna del Maestro Eduardo Ramírez Villamizar, esta obra está directamente relacionada con el arte prehispánico e indígena, con el “naturalismo” y con la manera en que los antiguos astrónomos observaban los movimientos de los astros y la luna y su reflejo en el agua, lo cual también hace alusión a esta visión naturalista del artista Eduardo Ramírez Villamizar, que hace un homenaje en gran formato y luego de su estancia en París con el escultor colombiano Édgar Negret –quien lo introdujo en la escultura–, Ramírez Villamizar encuentra en los viajes, en la multiculturalidad, en las láminas de hierro, en la oxidación, la posibilidad de replicar el pasado, el pensamiento poético, la visión ancestral de la luna en el agua que se transmuta y se convierte en una ovación y un homenaje a los habitantes originarios muiscas que poblaban toda la región central de Colombia en el altiplano cundiboyacense.

Apropiación social de la obra

Sobre la apropiación social de la obra Espejo de Luna del Maestro Eduardo Ramírez Villamizar, mas allá del programa de la alcaldía de Bogotá “Me la juego

por la 100” y del “Programa Adopta un Monumento”, de la Alcaldía de Bogotá, se logro que la administración del World Trade Center adoptará dicha escultura y le brindará la protección, la supervisión y el cuidado básico, sin embargo, al conversar con los vigilantes del edificio, estos comentan qué son los ciudadanos extranjeros los que más se fijan en la obra, los que se acercan a ella y se hacen tomar fotos con la escultura Espejo de Luna, sin embargo, los habitantes primarios, es decir los bogotanos, más allá de los muchachos que utilizan la escultura como rampa para saltar, no le prestan ninguna clase de atención, no la entienden, no se preocupan por saber qué es o qué significa, ya que no existe ese nivel de educación ni de sentido de pertenencia por este tipo de objetos qué francamente escasean en el espacio público Bogotá

(Peñalosa, Twitter, n.d.)

Estado de conservación: Bueno

Afectaciones indirectas (Entorno)

Las afectaciones indirectas sobre la obra del Maestro Eduardo Ramírez Villamizar llamada Espejo de Luna, como en el resto de las obras seleccionadas para la elaboración de este informe, están relacionadas con los factores ambientales y climáticos, en los que debido a la morfología de la ciudad de Bogotá, se pueden presentar condiciones extremas tales como altos niveles de precipitación, tal como los que estamos viviendo en el mes de octubre del presente año, a tardes extremadamente calurosas, en donde las temperaturas pueden oscilar entre los 17 y los 22 grados, para luego en la noche tener altos niveles de frío y humedad, esto debido además por encontrarse sobre la calle 100 qué es una avenida altamente transitada pero por vehículos livianos lo que en sí no afecta aunque siempre está el elemento de la vibración que generan los motores y por ser esta una avenida perpendicular a los cerros orientales de Bogotá, se pueden presentar fuertes ráfagas de viento y el clima propio de montaña andina.

Afectaciones directas (sobre la obra)

Cómo afectaciones directas sobre la obra Espejo de Luna, del Maestro Eduardo Ramírez Villamizar, tenemos la acción de la gente que frecuenta este lugar qué se llama World Trade Center y qué es un centro de negocios, que reúne a una gran cantidad de público, que ocasionalmente puede acercarse a la obra y tocarla, aunque está sea de hierro y muy resistente, este contacto directo con la piel de las personas puede ocasionar cierto nivel de desgaste; asimismo están

los vendedores ambulantes que muchas veces se acercan a la obra para que sus hijos jueguen entre ella, ya que la obra está al alcance directo del público, también están los muchachos residentes de la zona que en ocasiones han utilizado la obra como rampa para sus patinetas, y por último están los líquenes y musgos que siempre están presentes en la atmósfera bogotana, que pueden posarse sobre la obra, al igual que las palomas que mediante sus excrementos, también pueden producir cierto tipo de desgaste.

Descripción daños

La descripción de los daños de la obra Espejo de Luna del Maestro Eduardo Ramírez Villamizar se puede considerar como menor, ya que solo se pudieron observar algunos rayones y huellas de pisadas de los muchachos patinadores, así como el alto grado de oxidación propio de la obra por sus materiales y su entorno húmedo de montaña bogotano, sin embargo y superficialmente, la obra se encuentra en buen estado.

Recomendaciones

Las recomendaciones respecto a la obra Espejo de Luna del Maestro Eduardo Ramírez Villamizar, son las de mejorar la base de la escultura que alberga un sin número de cables en los que están instaladas las luces que iluminan la obra desde la parte inferior, sin embargo esto le resta limpieza y presencia a la escultura, ya que son elementos que están instalados de manera muy precaria, generando un “ruido” innecesario a la obra; asimismo se recomienda ya que la obra ha sido adoptada por la administración del edificio donde está albergada, que haya un mayor grado de conocimiento por parte del personal de vigilancia, que pueda hablar sobre la obra, sobre su significado, sobre su autor, sobre sus materiales, ya que la obra, al igual que

la mayoría de las esculturas en el espacio público en Bogotá, son “habitantes” desconocidos, sin historia, sin autores y sin mayor sentido, que claramente se le podría otorgar mediante esta información.

Fotografías estado de conservación

Plan de Acción

Rita 5:30 del Maestro Enrique Grau

Cómo acciones preventivas respecto a la obra “Rita 5:30” es importante crear un aislamiento que evite que los perros y las personas orinen en la estructura o contra la estructura, ya que al estar abierta, el acceso es muy sencillo y por la falta de protección y vigilancia esta acción ha ido deteriorando la base de la obra, asimismo esta acción de crear una barrera de protección puede ayudar a reducir dicho impacto y a controlar los riesgos que se están presentando sobre la obra, que también incluye las rayaduras con objetos punzantes y las manchas de pintura de aerosol y con diferentes tipos de marcadores; además de esto se debe dotar a la obra de una protección exterior contra los rayos solares

y la lluvia que degradaran indefectiblemente sus colores; teniendo en cuenta que la administración del Parque y la Alcaldía de Bogotá realizan mantenimientos muy esporádicos es importante que esta área de reserva o protección se realice prontamente. En cuanto a la apropiación social, es claro que no existe una mayor conciencia sobre la importancia de la obra y la gente no se siente identificado con ella, y aunque esta posee una placa, con información relativamente acertada, las personas en general, fruto del desconocimiento y la falta de educación no comprende la importancia de contar con obras de arte como esta en el espacio público, y mucho menos del valor intrínseco de la obra que habla de racismo y violencia de género, por lo que se necesita un trabajo intensivo desde el Ministerio de Cultura y el Área de conservación para re significar el arte público y dotar de sentido a estos elementos fundamentales para la creación de sentido social y de pertenencia.

Homenaje a Gandhi de la Maestra Feliza Bursztyn

Respecto a la obra homenaje a Gandhi de la maestra Feliza Bursztyn realmente las acciones que se tomen en este momento son irrelevantes ya que la obra se encuentra en muy mal estado y además se ha anunciado un plan arquitectónico y de renovación urbana, qué haría que la obra ya no pueda estar más ahí, de lo cual se puede deducir que la obra se va a echar a perder y que debido a su manipulación podría quebrarse irremediablemente; sobre esta obra debo decir que en este momento se está preparando una gran exposición de Feliza Bursztyn en Suiza y luego en Nueva York, mientras que en Colombia estamos por tirar a la basura una de las obras más importantes que existen como producción “propia”. En cuanto a la apropiación social, no existe una mayor conciencia sobre el significado y la importancia de la obra; en términos generales, la gente no se siente identificada con ella, ni tiene la menor idea de su autora; las personas en general, fruto del desconocimiento y la falta de educación, no comprende la importancia de contar con obras de arte de este “calibre”, y mucho menos comprende el valor intrínseco de la obra que habla de resistencia y dignidad, por lo que al igual con el resto de obras mencionadas en esta investigación, se necesita un trabajo serio y profesional desde el Ministerio de Cultura y el Área de Patrimonio y Conservación, para dotar de algún valor al arte público y darle sentido a estos elementos fundamentales para la creación de sociedad y pertenencia.

Espejo de Luna del Maestro Eduardo Ramírez Villamizar

Respecto a la obra espejo de Luna del maestro Eduardo Ramírez Villamizar, qué es una de las que se encuentra en mejor estado, aunque su estado de conservación no sea ideal, es indispensable al igual que pasa con el resto de obras que están en el espacio público bogotano, y que reciben muy poca atención, que la obra este sobre un pedestal qué puede ser piramidal truncado, tal como la obra “Dinamismo 1-2” del Maestro Salvador Arango, para que esté alejada de la gente, y no sea el sitio donde los niños del barrio vienen a utilizar la obra como rampa. Debido a que la obra es de hierro y tiene un alto nivel de corrosión y oxidación, se hace indispensable que se le hagan ciertos tratamientos que minimicen el impacto del agua y la humedad, y que a su vez la proteja de los rayos solares. En cuanto a la apropiación social esta obra al menos es protegida por la administración del World Trade Center, y cuenta con cierto reconocimiento por parte de los turistas qué utilizan los hoteles del sector; también hay que decir que esta obra tiene una ficha técnica, que aunque incorrecta, al menos da cuenta del autor y del nombre, y eleva a la obra a un nivel de reconocimiento superior al del resto de esculturas que están en el espacio público Bogotano, sin embargo es indispensable que haya una difusión y un trabajo sostenido que le de reconocimiento y visibilidad a la obra, que genere un sentido de pertenencia y admiración por el trabajo de unos de los mas grandes artistas colombianos.

Cronograma

Rita 5:30 del Maestro Enrique Grau

Acciones INMEDIATAS:	<ul style="list-style-type: none"> -hacer aseo - arreglar iluminación - instalar una ficha técnica - mejorar la vigilancia
Acciones CORTO PLAZO:	<ul style="list-style-type: none"> - reparar los rayones - mejorar la ficha técnica - proteger la obra de los animales que orinan contra ella en su base. - recubrimiento técnico que proteja a la obra de la lluvia - recubrimiento técnico que proteja a la obra de los rayos solares
Acciones MEDIO PLAZO:	<ul style="list-style-type: none"> - reparar los rayones - mejorar la ficha técnica - proteger la obra de los animales que orinan contra ella en su base. - recubrimiento técnico que proteja a la obra de la lluvia - recubrimiento técnico que proteja a la obra de los rayos solares - insertar la obra en un sistema distrital de difusión y comunicaciones, que eduque a la gente sobre la importancia de este tipo de obras en el espacio público, que rinda un homenaje a su autor y que dote a la escultura de sentido, que creen sentido de pertinencia en la ciudadanía y convierta a estas obras en referentes de la cultura colombiana.
Acciones LARGO PLAZO:	<ul style="list-style-type: none"> - construir una plataforma piramidal truncada como la de la obra <i>Dinamismo 1-2</i> del Maestro Salvador Arango, que aleje la escultura de la interacción directa con las personas y proteja su integridad
Acciones de OBLIGADO CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - alejar la obra de las personas - recubrimiento técnico de protección contra la intemperie - instalar una ficha idónea - mejorar la vigilancia
Acciones RECOMENDABLES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalar un sistema de iluminación idóneo - instalar una ficha idónea - mejorar la vigilancia

Homenaje a Gandhi de la Maestra Feliza Bursztyn

Acciones INMEDIATAS:	<ul style="list-style-type: none"> - la obra está por caerse debe ser intervenida con urgencia - hacer aseo - arreglar iluminación - instalar una ficha técnica - retirar los grafitis
Acciones CORTO PLAZO:	- la obra está por caerse debe ser intervenida con urgencia; la estructura pareciera estar por quebrarse, se ve débil, debe ser protegida contra la intemperie y debe plantearse su desmonte y reubicación profesional, ya que además hay un plan arquitectónico para la zona que va a hacer retirar la obra de este lugar; por lo cual valdría la pena hacer un diagnóstico profundo para saber como actuar respecto a la enorme y pesada escultura de la Maestra Bursztyn.
Acciones MEDIO PLAZO:	<ul style="list-style-type: none"> - insertar la obra en un sistema distrital de difusión y comunicaciones, que eduque a la gente sobre la importancia de este tipo de obras en el espacio público, que rinda un homenaje a su autor y que dote a la escultura de sentido, que creen sentido de pertinencia en la ciudadanía y convierta a estas obras en referentes de la cultura colombiana. -reintegración cromática
Acciones LARGO PLAZO:	- muy posiblemente va a ser necesario rehacer la obra completamente y emplazarla en un lugar donde este protegida de la intemperie (lluvia, sol, polvo, rayos solares) y que pueda ser contemplada como lo merece y dar los créditos respectivos a una de las artistas mas importantes de la historia de Colombia como lo fue la Maestra Feliza Bursztyn.
Acciones de OBLIGADO CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - reubicar la obra - volver a realizar la obra - Educar a la población sobre la importancia de las obras de arte
	- hacer que el Ministerio de Cultura cumpla sus funciones básicas mas allá de la demagogia y la corrupción.

Espejo de Luna del Maestro Eduardo Ramírez Villamizar

Acciones INMEDIATAS:	<ul style="list-style-type: none"> -hacer aseo - arreglar iluminación y retirar los cables expuestos - arreglar la ficha técnica - remover los rayones
Acciones CORTO PLAZO:	<ul style="list-style-type: none"> - debe mejorarse el sistema de iluminación por uno profesional - debe haber un aislamiento contra los niños que vienen a patinar usando la obra como rampa - retirar el material vegetal
Acciones MEDIO PLAZO:	- insertar la obra en un sistema distrital de difusión y comunicaciones, que eduque a la gente sobre la importancia de este tipo de obras en el espacio público, que rinda un homenaje a su autor y que dote a la escultura de sentido, que creen sentido de pertinencia en la ciudadanía y convierta a estas obras en referentes de la cultura colombiana.
Acciones LARGO PLAZO:	- construir una plataforma piramidal truncada como la de la obra <i>Dinamismo 1-2</i> del Maestro Salvador Arango, que aleje la escultura de la interacción directa con las personas.
Acciones de OBLIGADO CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - alejar la obra de las personas - recubrimiento técnico de protección contra la intemperie - instalar una ficha idónea - hacer que el Ministerio de Cultura cumpla sus funciones básicas mas allá de la demagogia y la corrupción.
Acciones RECOMENDABLES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalar un sistema de iluminación idóneo - instalar una ficha idónea

Referencias Bibliográficas

Secretaría Distrital de Planeación. (2020). Obtenido de http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/componente_ambiental_dts-plazachico_abr_18.pdf)

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. (2020). Obtenido de <https://www.idiger.gov.co/documents/220605/494708/PLGR-CC+Compilado-chapinero+.pdf/b7796611-a175-4847-9683-8096ca1b1c4f>)

Peñalosa, E. (1 de junio de 2018). Obtenido de <https://twitter.com/EnriquePeñalosa/status/1002606005744734208/photo/1>

ESCULTURA EN BOGOTÁ. LA POÉTICA DE LA CIUDAD. (2019). Obtenido de

ESCULTURA EN BOGOTÁ. LA POÉTICA DE LA CIUDAD:

https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/escultura_en_bogota_la_poetica_de_la_ciudad_web

Grau Araújo, E. (2017). Banrepcultural. Obtenido de https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Enrique_Grau_Ara%C3%BAjo

Sura. (s.f.). Obtenido de <https://www.sura.com/arteycultura/obra/rita-enrique-grau/>

Ospina, L. (11 de 09 de 2014). Esfera Pública. Obtenido de Cómo desaparecer cuatro toneladas de arte: “Monumento a Gandhi” de Feliza Bursztyn:

<https://i1.wp.com/esferapublica.org/nfblog/wp-content/uploads/2014/09/FB-HG.jpg>

Buenaventura, J. (mayo de 2019). En Primera Persona. Seis pasajes sobre Feliza Bursztyn. Bogotá: Instituto Distrital de las Artes-Idartes. Obtenido de En Primera Persona. Seis pasajes sobre Feliza Bursztyn:

https://galeriasantafe.gov.co/wp-content/uploads/2019/08/PE-2018-AP_EnPrimeraPersona-FBursztyn_web.pdf

Escobar, L. (diciembre de 2019). Banrepcultural. Obtenido de Feliza Bursztyn Rzeznik:

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Feliza_Bursztyn_Rzeznik

Wikipedia. (s.f.). Obtenido de Anexo:Obras de Eduardo Ramírez Villamizar:

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Obras_de_Eduardo_Ram%C3%ADrez_Villamizar#/media/Archivo:Bogot%C3%A1_calle_100_escultura_World_Trade_center.JPG

González, G. (24 de diciembre de 2019). Lifeder. Obtenido de Eduardo Ramírez Villamizar: biografía, obra, piezas destacadas: <https://www.lifeder.com/eduardoramirez-villamizar/> Ramírez Villamizar, E. (2017). París, en el barco de regreso. Durban Segnini Gallery.

Peñalosa, E. (s.f.). Twitter. Obtenido de Enrique Peñalosa:

<https://twitter.com/enriquepenalosa/status/988039695912357888?lang=es>

Matiz, P. (2019). issuu. Obtenido de ESCULTURA EN BOGOTÁ. LA POÉTICA DE

LA CIUDAD:

https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/escultura_en_bogota_la_poetica_de_la_ciudad_web

La República. (12 de octubre de 2012). Obtenido de Murió el reconocido escultor colombiano Edgar Negret: <https://www.larepublica.co/ocio/murio-elreconocido-escultor-colombiano-edgar-negret-2023174>

Cultura, Recreación y Deporte. (s.f.). Obtenido de “La Gran Cascada” restaurada:

<https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/fortalecimiento-de-lainfraestructura-cultural/la-gran-cascada-restaurada>

Señal Memoria. (10 de 10 de 2017). Obtenido de edgar negret vida y obra culturama : <https://www.senalmemoria.co/piezas/edgar-negret-vida-y-obra-culturama>

Wikipedia. (s.f.). Obtenido de Edgar Negret: https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Negret

González Miguel. (diciembre de 1987). ArtNexus. Obtenido de Édgar Negret. Una introspección sobre América: <https://www.artnexus.com/es/magazines/articlemagazine-artnexus/5edeb9edfa570d46cd6154a2/-/35/edgar-negret>

AILLÓN TOVAR, T. (14 de enero de 2011). ensambles1966t. Obtenido de

ESCULTURA EN MI CIUDAD/ PARTE 8:

<https://ensambles1966t.blogspot.com/search?q=salvador+arango>

AILLÓN TOVAR, T. (14 de enero de 2011). ensambles1966t. Obtenido de

ESCULTURA EN MI CIUDAD/ PARTE 8:

<http://ensambles1966t.blogspot.com/2011/01/escultura-en-mi-ciudad-8.html>

El Colombiano. (21 de noviembre de 2016). Obtenido de La escultura, el arte de trabajar en equipo : <https://www.elcolombiano.com/cultura/el-artista-no-siempre-esta-solo-con-su-obra-BA5406157>

AILLÓN TOVAR , T. (14 de enero de 2011). ensambles1966t. Obtenido de

ESCULTURA EN MI CIUDAD/ PARTE 8:

<http://ensambles1966t.blogspot.com/2011/01/escultura-en-mi-ciudad-8.html>

Picassomio. (s.f.). Obtenido de Biografía de Salvador Arango:

<https://web.archive.org/web/20120512084718/http://picassomio.es/salvador-arango.html>

Universidad de Antioquia. (s.f.). Obtenido de Cultura, Museo abierto, Salvador Arango:

<https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/cultura/museoabierto/salvador-arango>

Youtube. (10 de marzo de 2020). Obtenido de Escultor monumental SALVADOR

ARANGO [Escultour] Telemedellín: <https://www.youtube.com/watch?v=D4Ol-cg7VvQU>

Arángo, M. (2014). Colarte. Obtenido de Salvador Arango (substituida) Itagui, Antioquia:

<https://web.archive.org/web/20160304123302/http://www.colarte.com/colarte/conspectores.asp?idartista=1265>

(2 de octubre de 2016). Obtenido de EL TIEMPO:

<https://www.eltiempo.com/bogota/escultura-de-gandhi-en-bogota-49183>

(s.f.). Obtenido de google maps:

<https://www.google.com/maps/place/Parque+Nacional+Enrique+Olaya+Herrera/@4.6242567,-74.0641959,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNB-MXLIqy473mskYyUZVEmQ3DRDeq1Phgplh2g!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Fh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNBMLiqy473mskY-yUZVEm>

ARTE, CIENCIA Y PROGRESO

El arte y la modernidad

Jeimy Daniela Romero Moreno *

Introducción

Existe la posibilidad de que, en algún momento de la historia, el arte y la ciencia tuviesen un impacto recíproco, pero siendo el siglo XIX nuestro momento de estudio, es necesario aclarar cómo es posible que tan bellas disciplinas lograsen una relación lo suficiente fuerte para pasar a la historia.

Nos centraremos en Europa y América y veremos cómo la expresión del hombre puede buscar forma hacerse más sublime a su vez, pueda llamarse progreso.

¿Dibujante científico o pintor?

La interrogante es válida, pues en plena Expedición Botánica, (inaugurada el 27 de abril de 1783, tras 23 años de la llegada José Celestino Mutis a América), Los dibujantes que le servían nunca habían visto nada parecido, y la calidad de los dibujos debía ser tan realistas como fuese posible el artista pulió su talento, refinó la técnica y llegó a crear láminas admiradas en la misma Europa, pero, el desconcierto era evidente; la fascinación por la botánica les hacía buscar la ciencia con gran interés y curiosidad, como artistas, sus obras no tenían más mérito que el meramente estético, aunque este mérito era más que suficiente para su momento y contexto.

No obstante, he de responder la pregunta inicial no es necesario encajarlos en una de las dos expresiones, pues si bien he de repetirlo, son expresiones humanas, tienen un mismo origen e igual objetivo explicar y expresar. El hecho de que estos artistas y botánicos lograsen juntar estas dos disciplinas y crearan algo nuevo, eficiente y útil a la humanidad, es exactamente lo que significa el progreso el arte y la ciencia se alimentaron mutuamente y esto en sí ya es una gran victoria para ambas partes.

Francisco Javier Cortés Alcocer. *Trichanthera gigantea* (Anthaceae). Lámina 1675

González Aranda, B. (2013). *Manual de arte del siglo XIX en Colombia*

Nicolás Cortés Alcocer *Chamaeranthemum* Sp. (Acanthaceae). Lámina 1688

Mariano Hinojosa.
Laplacea Speciosa
(Theaceae). Lámina 2212

Franz Bauer (1758-1840)
(Delineations of Exotick
Plants)

Francisco José De Caldas
Chinchona Sp.. Lámina
M-19. Ecuador, Ca. 1804

“Las pinturas de la Expedición Botánica fueron realizadas sobre papel verjurado, en láminas de un tamaño promedio de 54 x 38 cm. Todas se conservan en el Real Jardín Botánico de Madrid, en total 5.393 planchas que representan 2.696 especies y 26 variedades”

-Banrepcultural

¿Cómo representar el cambio?

Mientras tanto en Europa, se consolidaba el cambio, la tecnología y la ciencia estaban desbordando las mentes de sus espectadores y los artistas en cambio se veían en una paradoja, siendo ellos los retratistas de la mente, la imaginación y la posibilidad, cómo podrían crear una obra que diera cuenta del cambio del último siglo, el cambio de paradigmas sociales, leyes, conceptos y otras tantas transformaciones mentales que fueron parte de todo lo que Europa llamó progreso en el siglo XIX. En este caso, la ciencia y el progreso estaban siendo abanderados, pero el arte se escondía tras bambalinas.

Entonces llegó la solución, no se podría representar el cambio usando las mismas técnicas y concepciones del arte, habría que cambiar también el arte, aunque llega algo tarde, se crea el Cubismo (1907-1917), este nuevo formato permite entender lo que en otras áreas atraviesa Europa.

Hay que mencionar que muchos otros artistas también retratan desde diferentes perspectivas los destacados eventos científicos del siglo XIX, pero es el Cubismo destacado aquí por su fuerte contenido innovador.

Hughes, R. (1980) El impacto de lo nuevo

Eugene Delacroix. La Liberté guidant le peuple (1830). Louvre, París (Francia) Óleo (260 × 325cm.).

Revolución francesa

González Aranda, B. (2013). *Manual de arte del siglo XIX en Colombia*

**Naturaleza, estudio, observación,
diferenciación de especies nativas y
expresión de supervivencia.**

Henri Rousseau

León hambriento atacando a un antílope
1898/1905. Óleo sobre lienzo, 200 x 301 cm.

Pablo Picasso El viejo
guitarrista ciego 1889.
Óleo, 121 X 92 cm.

**El guitarrista representa la miseria, la
pobreza, el abandono y el aislamiento,
elementos que son residuales y casi
inevitables en el desarrollo, y que el arte no
se tarda en identificar y representar.**

Se puede observar un fenómeno de movimiento en los remolinos del cielo que no fue estudiado sino hasta 2004 después de que telescopio Hubble reveló algunas imágenes en las cuales se podía ver torbellinos de gas y polvo alrededor de una estrella. La turbulencia es un fenómeno propio de la dinámica de fluidos.

Vincent Van Gogh De sterrennacht o La Noche Estrellada 1889. Óleo, 73,7 cm × 92,2 cm

Pablo Picasso. Cubismo. Collage Óleo (25 x 37 cm.) 1912.

Marca el fin del estilo cubista analítico para pasar al sintético, caracterizándose por trasponer los elementos del collage a una pintura al óleo.

Europa en el siglo XIX

- Romanticismo: Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII.
- Racionalismo: finales del siglo XIX
- Revolución francesa: Francia 1789, pero el conflicto se extiende hasta 1804
- Revolución industrial: Inglaterra 1760-1840.
- Matemática de gauss: Alemania 1801-1855
- Electromagnetismo de maxwell: Inglaterra 1865
- Marxismo: Alemania 1847 y 1848

¿Qué puede frenar al Arte y la Ciencia?

Lamentablemente, tan antiguo como el arte y la ciencia, la guerra y el conflicto han tomado parte en lo que al progreso se refiere; en el caso de América, se dio con el Conflicto Interno, Independencia, Reconquista y todas las tantas confrontaciones que nos han acompañado hasta el día de hoy. Mientras que en Europa se dio la revolución francesa, el conflicto liberal y las constantes y violentas revoluciones e independencias. Tomas y retomas dejaban las ciudades en el dolor y las llamas, y cientos de artistas y científicos murieron como víctimas o victimarios, si bien sirvió como inspiración de otros tantos, la guerra y el conflicto se han encargado de limitar el progreso, no solo artístico, sino en todos sus sentidos.

“Cuando la lucha es por sobrevivir, el arte y la ciencia pasan a segundo plano”.

FIN

Bibliografía

Arte Botánico y Artistas. (s. f.). Franz Bauer. Recuperado 2021, de <https://www.botanicalartandartists.com/about-franz-bauer.html>

Banco de la República, S. C. D. B. (s. f.). La Red Cultural del Banco de la República. Recuperado 2021, de <https://www.banrepultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-74/pintores-aprendices-y-alumnos-de-la-expedicion-botanica>

Casa de la Independencia. (2020). Programación septiembre 2020. Recuperado 2021, de <http://www.museoindependencia.gov.co/prensa/Paginas/programacion-septiembre-2020.aspx>

Folwood, W. (2019). La libertad guiando al pueblo - Eugene Delacroix. Recuperado 2021, de <https://historia-arte.com/obras/libertad-guiando-al-pueblo>

HistoriaArte. (2016, noviembre). Noche estrellada - Vincent Van Gogh. Recuperado 2021, de <https://historia-arte.com/obras/noche-estrellada-van-gogh>

Museo Guggenheim Bilbao. (s. f.). Henri Rousseau | Guggenheim Bilbao Museum. Recuperado 2021, de <https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/henri-rousseau>

El Universal. (2016, 18 marzo). La ciencia detrás de un famoso cuadro de Van Gogh. Recuperado 2021, de <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/artes-visuales/2016/03/18/la-ciencia-detras-de-un-famoso-cuadro-de-van-gogh>

Belén, V. S. (2021, 20 abril). Revolución Industrial. Recuperado 2021, de <https://economipedia.com/definiciones/primera-revolucion-industrial.html>

BBC News Mundo. (2018, 19 agosto). Carl Gauss, el matemático que creó una de las herramientas más poderosas de la ciencia para hallar un planeta perdido (y esa fue apenas una de sus genialidades). Recuperado 2021, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-45207968>

Bachiller, R. (2015, 12 octubre). 1865. Las ecuaciones de Maxwell transforman el mundo. Recuperado 2021, de <https://www.elmundo.es/ciencia/2015/10/12/56127100e2704e14638b4598.html>

ARTE, CIENCIA Y PROGRESO

Las imágenes del arte y el humanismo

Suly Stefany Hurtado Rios *

La Importancia del Grabado en America

La llegada de los españoles a América trajo consigo un intercambio de idiomas, culturas, religiones, objetos y artículos de toda índole. Esto provocó cambios, avances y transmutaciones en relación al arte y la noción que se tenía del mismo. Las obras artísticas desarrolladas en las colonias españolas en América estuvieron inspiradas en la llegada de lienzos y estampas desarrolladas en Europa, las cuales se comerciaban desde España y llegaban a lo que se conocía en ese entonces como el Nuevo Reino de Granada. A continuación, abordaremos la importancia del grabado como origen del arte colonial.

En principio, para identificar la influencia significativa que tiene el grabado en el desarrollo del arte colonial, es preciso conocer los antecedentes y la historia de esta técnica. Respecto al grabado, su origen se encuentra en el arte prehistórico. Allí se evidencia el uso del grabado en relieve ya sea sobre roca, hueso o marfil, una superficie dura e irregular sobre el cual era aplicando el grabado en relieve ya sea por incisión o por extracción. Se esculpían siluetas, trazos y manchas que, más adelante, evolucionaron de símbolos naturalistas a signos abstractos o símbolos de carácter comunicativo, lo que al final daría origen a la escritura como la conocemos hoy en día. Muchas de las manifestaciones del arte rupestre se encuentran en América, los murales son un claro ejemplo, y dan cuenta de la existencia de muchas culturas ancestrales pertenecientes a este territorio.

Estudiante del curso de Las imágenes del arte y el humanismo - de Artes Visuales.

En seguida, nos trasladamos a la época renacentista, la cual trajo consigo avances tecnológicos y descubrimientos geográficos, como es el caso de América, lo cual marcaría el inicio de la expansión comercial, cultural y política. La llegada de obras pictóricas de carácter religioso a América traería consigo una demanda de imágenes y obras artísticas de aquellos talleres sevillanos y flamencos. A las colonias llegaban lienzos, tratados de pintura como el *Arte de la pintura de Francisco Pacheco*, imágenes e impresos y grabados sueltos. Sobre ello resulta importante señalar que, en palabras de Zalamea (2008), el concepto en grabado se refiere a “fijar o plasmar una imagen o forma sobre una superficie física”. Por otra parte, según Londoño (2017) “*se han documentado más de sesenta grabadores de diferentes lugares cuyas obras llegaron a la Nueva Granada*”. Así pues, estos grabados sirvieron como referencia indispensable y como formación académica para los nuevos pintores neogranadinos, al respecto:

Los pintores editaron, invirtieron, ampliaron, combinaron, modificaron y colorearon la imagen grabada conforme a sus capacidades y recursos locales y según las necesidades y gustos de la clientela. Es en este proceso de apropiación y transformación donde se encuentra la originalidad de la pintura colonial. (Londoño, 2017)

Entonces, podríamos hablar de cómo los tratados de pintura en la época colonial recalcaban la excelencia y calidad de las estampas hechas por el Durero. A tal punto era su ingenio y talento que cada pintor colonial poseía uno o más grabados a su nombre en su taller de producción, lo cual les permitía crear obras maravillosas enfocadas en el detalle y color.

No obstante, es imperativo mencionar que parte del uso de las estampas, adicional al de carácter académico, era el de emplearlas para sus composiciones y obras, lo cual da origen a esas similitudes con las estampas y las pinturas del arte colonial, e incluso a la representación de los mismos grabados en óleo sobre lienzo “este uso era generalizado y no era mal visto (...) no significa que fueran malos pintores (...) tomaban lo mejor de las estampas para crear sus obras” (Vargas, 2014). Por consiguiente, se daba la oportunidad de usar completa o parcialmente algunos elementos de estas estampas europeas y, a partir de ellas, crear las obras.

Ejemplo de esto son la obra *Virgen del Mono* de (Durero, 1498) y la obra de Francisco de Zurbarán (1662), *La Virgen con el Niño Jesús y San Juan Bautista niño*, en la cual se guardan partes originales del grabado de Durero y posiciones de los personaje involucrados, pero se realizan algunos cambios, como lo podemos ver en el Mono que es reemplazado por el cordero, y en la representación de San Juan Bautista de niño.

Figura 1

La Virgen con el Niño Jesús y San Juan Bautista niño

Francisco de Zurbarán, (1662). Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Figura 2

Virgen del Mono de Durero de 1498

Alberto Durero, (1498). Londres: British Museum.

Adicionalmente, se presenta la obra *Ángeles con el Santo Rostro* de Alberto Durero (1513), estampa a partir del grabado de buril , el cual fue representado por Juan Sanchez 1612-1627 en óleo sobre lienzo.

Figura 3

Ángeles con el Santo Rostro.

Gran parte de estas obras de carácter religioso estaban en poder de la iglesia católica y sirvieron en el proceso de evangelización efectiva, en cuanto a la correcta difusión de la fe, las creencias y los principios, buscando evitar divisiones en la iglesia. Sobre esto Borja (20127) comenta que *“Los temas que representaron fueron esencialmente religiosos, cerca de un 92% , de modo que la producción de los talleres buscaba satisfacer las necesidades espirituales”*. Además:

Los tratadistas de arte, (...) contaban con la ventaja de asegurar la aprobación de las autoridades, en una época en la cual la iglesia luchaba fuertemente por evitar divisiones como las que contemporáneamente había causado la reforma protestante. Así que fueron cientos de grabados los que en una u otra forma llegaron a América,(...) Unos hacían parte de las ilustraciones de los libros de oraciones, devocionarios, biblias o vidas de santos, mientras que otros llegaban sueltos, con el propósito de difundir las devociones y de servir como modelos para los artistas. (Fajardo, 2011)

Figura 4

El cotejo de los lienzos de Miguel de Santiago con los grabados de Johan Sadeler.

Al respecto, se puede decir que “Los temas se identifican mediante cartelas con frases cortas en latín que resumen los artículos del Credo, a diferencia de los grabados que contienen numerosas inscripciones también en latín, tomadas de las Sagradas Escrituras, aclaratorias de estos principios” (Fajardo, 2011).

El tema abarcado en la pintura se centra en la creación de Adán y Eva a imagen de Dios, cuya figura plasmada en el óleo está visiblemente rejuvenecida en relación al grabado donde aparece con barba y cabello. Se nota la elección de los elementos más importantes del grabado por parte del artista, como lo son la fauna y flora allí representada, pequeños mamíferos y aves son los más visibles. Sin embargo, se denota un cambio respecto a la representa-

ción de los árboles grandes pertenecientes al paisaje flamenco y holandés, el cual es reemplazado por una hierba frondosa, poco diferenciable de la obra en general. La obra abarca el relato del génesis del segundo y tercer capítulo donde detalla la creación del sol, la luna, las lumbreras y la creación del primer ser humano: Adán.

Las obras de carácter religioso fueron predominantes durante el asentamiento de las colonias españolas y todo su proceso de conquista, sin embargo no en todas las regiones de hispanoamérica el proceso se dio de la misma manera. En la zona central de la Nueva Granada el proceso fue más lento y, por ende, las comunidades se asentaron a comienzo del siglo XVII un proceso de espiritualidad criollo español. Borja (2017) argumenta que dicha situación:

Los convirtió en los principales comitentes de pintura, escultura y platería. Por esta razón, este es el siglo de los grandes talleres neogranadinos: los Figueroa, donde se formó Gregorio Vásquez, los hermanos Acero de la Cruz, el propio Gregorio Vásquez, Juan Francisco Ochoa y los hermanos Heredia. La mayoría de ellos cubren los siglos XVII y primeras décadas del siglo XVIII.

Al respecto de la evangelización por medio de los grabados, se puede evidenciar cómo en uno de los grabados perteneciente a la obra retórica cristiana, la cual representa la enseñanza a través de la imagen por parte de los sacerdotes a los indígenas, se muestra a Fray Antonio Margil de Jesús predicando a los indígenas; reflejando la forma de evangelización de la nueva España. Parte de los sermones usados por la iglesia católica a fin de educar en la nueva fe.

En consecuencia, *“en la predicación se utilizaron también imágenes (primero pinturas sobre tela y después plasmadas en conventos), estampas grabadas, obras de teatro, rituales y danzas ligadas a las procesiones.”* (Guzman, 2016).

Figura 4

Fray Antonio Margil de Jesús predicando a los indígenas.

A finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI la imprenta llega a las colonias españolas ubicadas en América en lugares como México y Perú, allí muchas de las primeras publicaciones fueron libros de carácter religioso. Asimismo, se marcó la difusión de la cultura y la religión con miras a la evangelización, esto también se vio reflejado en las producciones literarias y gráficas, como las crónicas y los trabajos cartográficos, que documentan las mismas travesías y hallazgos, donde el grabado hacía parte de la ilustración de estos libros y de las nuevas obras pictóricas coloniales.

Los primeros investigadores del arte colonial mexicano empezaron a notar la influencia de xilografías góticas y renacentistas producidas en el norte de Europa sobre los murales novohispanos del siglo XVI. Estos grabados en madera provendrían de Schongauer, Burgkmair, Dürer, Holbein, Sebald Beham, o de los ilustradores de biblias alemanas de la época. En cuanto al influjo de Rubens sobre la pintura novohispana, éste fue observado tempranamente por Justino Fernández, quien afirma que “es indudable que muchas de nuestras pinturas tuvieron por fuente directa láminas grabadas de obras de los grandes maestros europeos de varias épocas. (Ojeda, 2017)

Aunado a esto, llegaban gran cantidad de grabados de diferentes tipos, como los aguafuertes, xilografías y grabados al humo, al buril, tinta seca y mezzotintas, y era alta la demanda por parte de los tratadistas de papel hecho de trato, guadamecés. Se implementa el uso del metal como matriz para la prensa a la hora de hacer los grabados, lo cual fue crucial puesto que tiene mayor cantidad de impresión que una de madera, aproximadamente se pueden hacer 200 impresiones sin retoques (Vargas, 2014). Gracias a esto “el grabado como medio de reproducción mecánica de dibujos lo cual era accesible y de bajo costo, permitiendo el disfrute del arte a la mayoría de la población no solo para la élite la cual gozaba de adquisición gravosa de pintura” (Londoño, 2017).

Adicional a la gran importancia para los diferentes campos de estudio cartográfico, literario, religioso, cultural y político, también fue crucial para varias de las expediciones científicas realizadas, entre ellas La Real Expedición Botánica dirigida por José Celestino Mutis, quien contaba con diferentes artistas, pintores quiteños, criollos y españoles, y donde se recalcó la importancia de la ilustración científica a fin de poder crear ilustraciones realistas.

Finalmente, el descubrimiento de todo este mundo del comercio e intercambio en la época virreinal nos permite tener claridad sobre los vínculos del arte en ese tiempo; además, evidencia esas transformaciones por parte de los artistas, el estilo y el diálogo que entablan los nativos americanos con el grabado europeo a través de sus obras.

Bibliografía

- Banrepcultural. (18 de septiembre de 2014). *Los grabados de Alberto Durero y otras estampas europeas en el Nuevo Reino de Granada* [video]. Youtube. <https://youtu.be/h8FFLml6uJg>
- Borja, J. (2017, 21 de julio). *Entre tiendas y conciertos. Las artes y los oficios en la cultura colonial*. Banrepcultural. <https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-309/entre-tiendas-y-conciertos-las-artes-y-los-oficios-en-cultura-colonial>
- Escobar, A. (2020). *OVI: Imágenes del Nuevo Mundo, Bogotá*. [Recurso en vídeo]. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/38415>
- Fajardo de Rueda, M. (2011). Del grabado europeo a la pintura americana. La serie El Credo del pintor quiteño Miguel de Santiago. *Revista de Historia Regional y Local*, 3(5), 191-214. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/article/view/20655/42611>
- Londoño, S. (2017, 21 de julio). *Panorama de la pintura en la Colonia*. Banrepcultural. <https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-309/panorama-de-la-pintura-en-la-colonia>
- Ojeda, A. (2017, 7 de enero). *El grabado Como fuente del arte colonial: estado de la cuestión*. Proyecto Sobre las Fuentes Grabadas del Arte Colonial (PESCA). <https://colonialart.org/essays/el-grabado-como-fuente-del-arte-colonial-estado-de-la-cuestion>
- Zalamea, P. (2008). Del grabado como estrategia: Mediaciones entre el original y la copia. *Revista de Estudios Sociales*, (30), 58-71. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2008000200007&lng=en&tlng=es

Silabario para un cuerpo

Pensamiento artístico: arte, cuerpo y espacio - tiempo.

Natalia Alvarez Calao *

El cuerpo que aparece

El cuerpo antes que ser objeto de arte fue objeto de investigación, el interés por este nace de la curiosidad que produce su funcionamiento en términos biológicos.

En Egipto se abrieron cuerpos de animales y de seres humanos; los griegos exaltaron el cuerpo representándolo bajo unos cánones estéticos

que se convertirían, durante mucho tiempo, en el parangón del cuerpo de occidente. La salida de la Edad Media y la llegada del Renacimiento con todos sus instrumentos de medida,

vuelve a poner la mirada científica sobre el cuerpo.

Indicios del cuerpo en el arte contemporáneo:

El arte apropia para sí el cuerpo a mediados del siglo XX, luego de entender que la experiencia del cuerpo es una experiencia individual y a la vez colectiva,

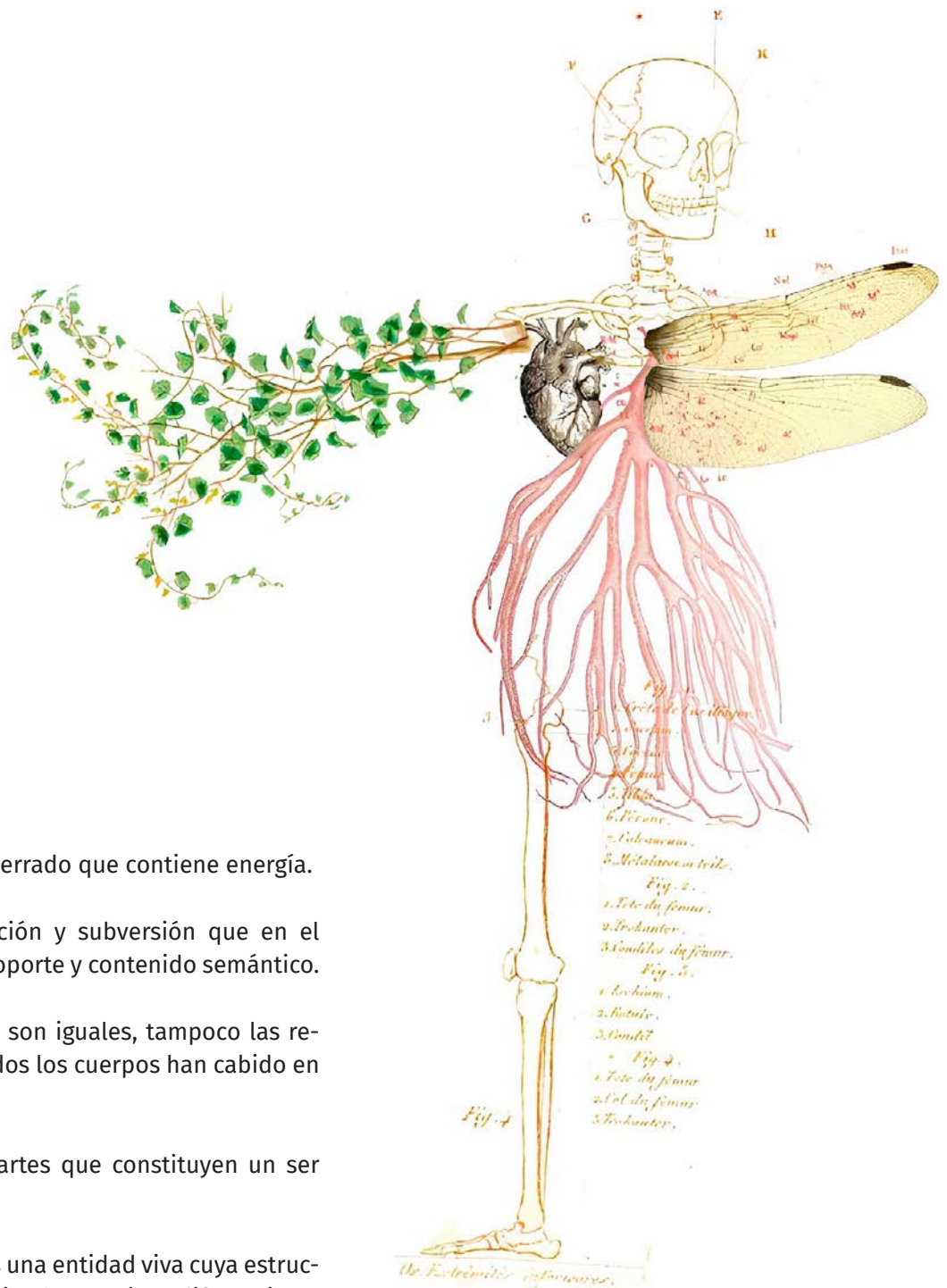
en la que caben preguntas y respuestas que el arte se hace, el cuerpo entonces se vuelve forma y fondo, significado, y a la vez significante

Indicio N.1:

El cuerpo es material. Es denso. Es impenetrable. Si se lo penetra, se lo disloca, se lo agujerea, se lo desgarrar. (Nancy, J. 2007)

Estudiante del curso de Pensamiento artístico: arte, cuerpo y espacio - tiempo - de Artes Visuales.

Cuerpo

Nombre masculino.

Contenedor. Espacio cerrado que contiene energía.

Territorio de exploración y subversión que en el arte se convierte en soporte y contenido semántico.

Todos los cuerpos no son iguales, tampoco las representaciones de todos los cuerpos han cabido en el arte.

Suma de todas las partes que constituyen un ser vivo o muerto.

«El cuerpo humano es una entidad viva cuya estructura y funciones propias le permiten diferenciarse de otros y percibir la realidad de acuerdo

al contexto donde se desarrolla». (Rodríguez, 2009)

Circunflejo

Adjetivo.

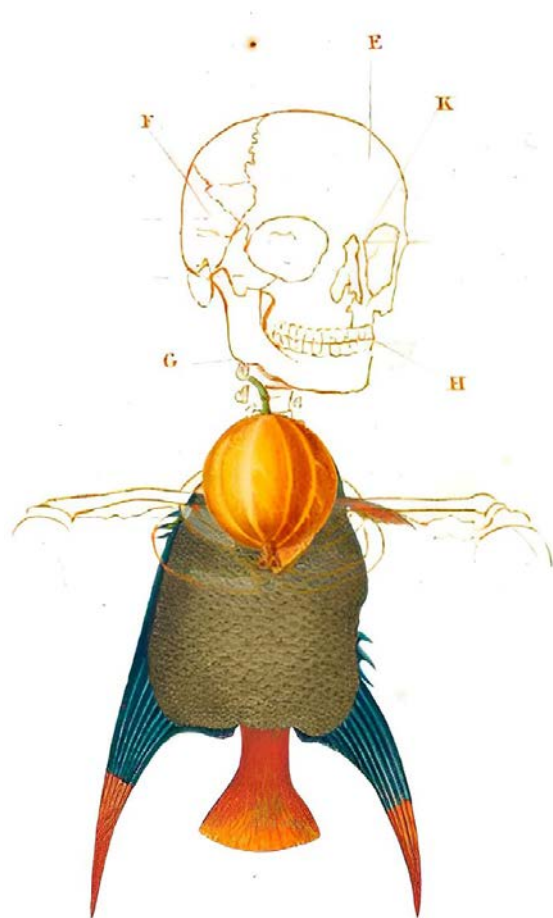
Que se curva o se pliega.

Formas de andar. En el cuerpo no hay líneas rectas,

hay una sucesión de líneas orgánicas y circunflejos que forman la boca, los brazos, las piernas, la columna.

El cuerpo es a la vez vacío y contenedor, circunflejo que abraza.

«Que está doblado en arco, curvado. Los recién nacidos suelen tener las piernas circunflejas.» (Gran diccionario de la lengua española, 2016)

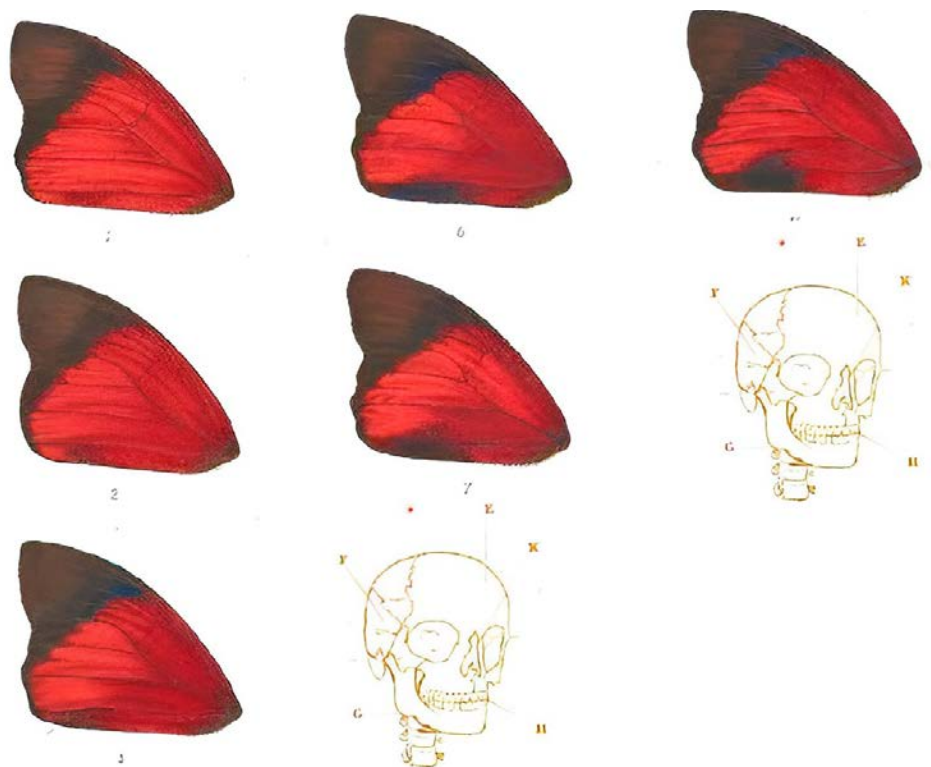
Comer

Verbo transitivo.

Acción de llenar el cuerpo a través de la boca o de algún mecanismo externo.

Acción y efecto de alimentarse.

«Comer no es incorporar sino abrir el cuerpo a lo que tragamos, exhalar el adentro con sabor a pescado o a higo» (Nancy, J. 2007)

Taxinomia

Sustantivo.

Categorización biológica que jerarquiza y organiza los grupos humanos y animales.

El evolucionismo y el eurocentrismo determinaron

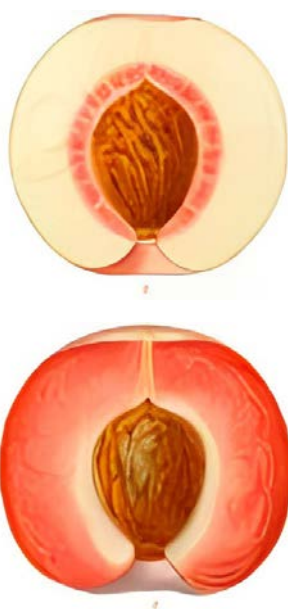
jerarquías que se volvieron problemáticas y excluyentes

y que obligaron al revisionismo y a la subversión desde disciplinas como la historia del arte,

las prácticas artísticas y la conceptualización del arte.

«Con anterioridad a las técnicas de instrumentos, se produce un conjunto de técnicas corporales.

No es exagerado dar importancia a este tipo de trabajos de taxinomia». (Maus, 1936)

Grafía

Sufijo. Nombre femenino.

El cuerpo es soporte del mensaje. La experiencia vivida viaja con él, la grafía se materializa en el cuerpo en forma de huella, cicatriz, dolor y memoria.

No existe cuerpo sin mensaje, no existe cuerpo sin grafía,

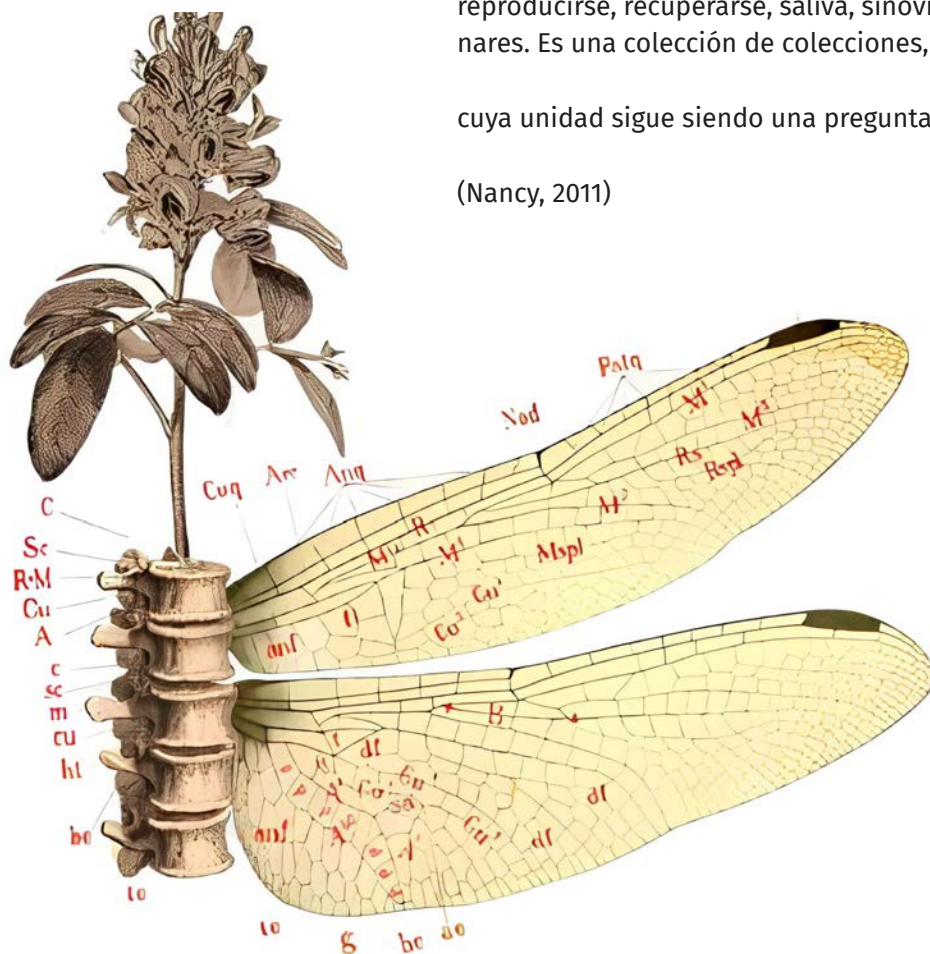
pero sí existen grafías calladas.

«Un cuerpo es una colección de piezas, de pedazos, de miembros, de zonas, de estados, de funciones. Cabezas, manos y cartílagos, quemaduras, suavidades,

chorros, sueño, digestión, horripilación, excitación, respirar, digerir, reproducirse, recuperarse, saliva, sinovia, torsiones, calambres y lunares. Es una colección de colecciones, corpus corporum,

cuya unidad sigue siendo una pregunta para ella misma».

(Nancy, 2011)

Sincretismo

Sustantivo. Nombre masculino.

Cada cuerpo es un sistema de órganos complejos

que recogen una información con cada etapa de su desarrollo.

Contiene en sí mismo capas y capas

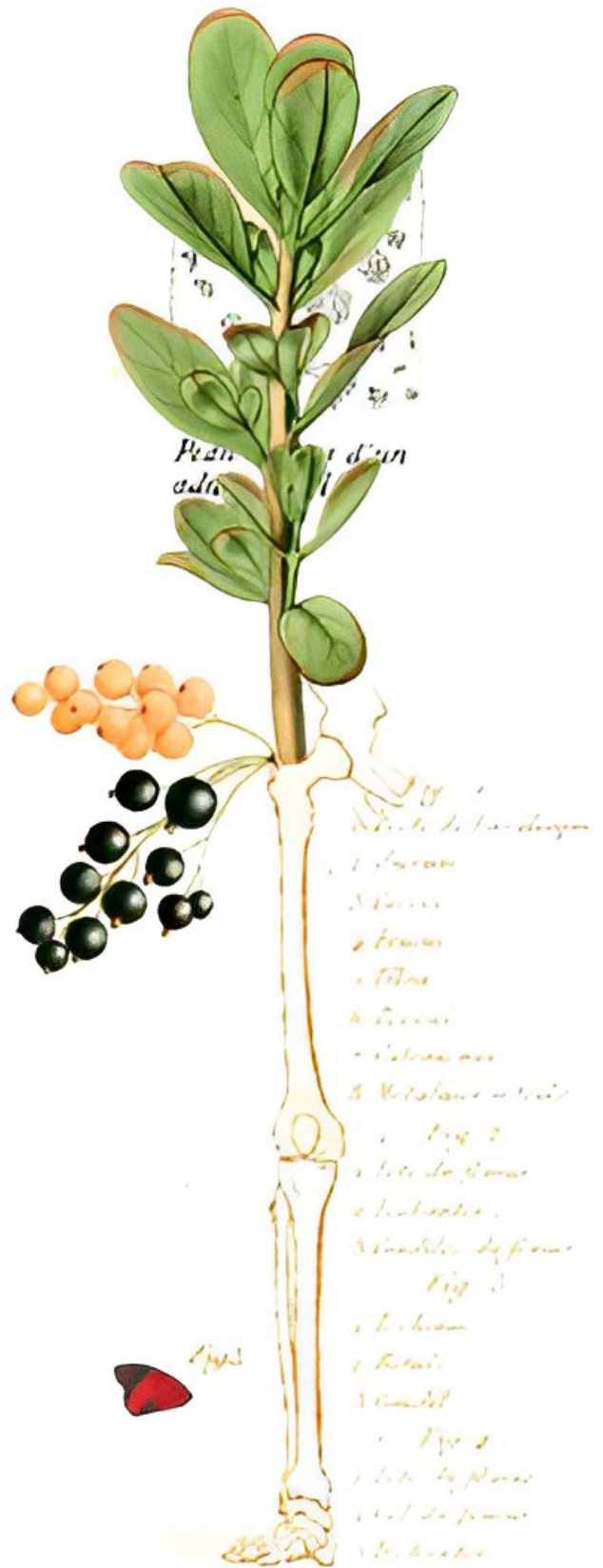
de información genética, social y espiritual que se nutre de los otros cuerpos y toma para sí lo que necesita o lo que le es endilgado.

«El cuerpo tiene una historia (...) En este sentido,

el cuerpo es una figuración que cambia constantemente, como resultado de las fluctuantes relaciones sociales, de las tensiones y equilibrios de poder,

en las que los individuos participan a diario».

(Galán, 2009)

Gesto

Nombre masculino.

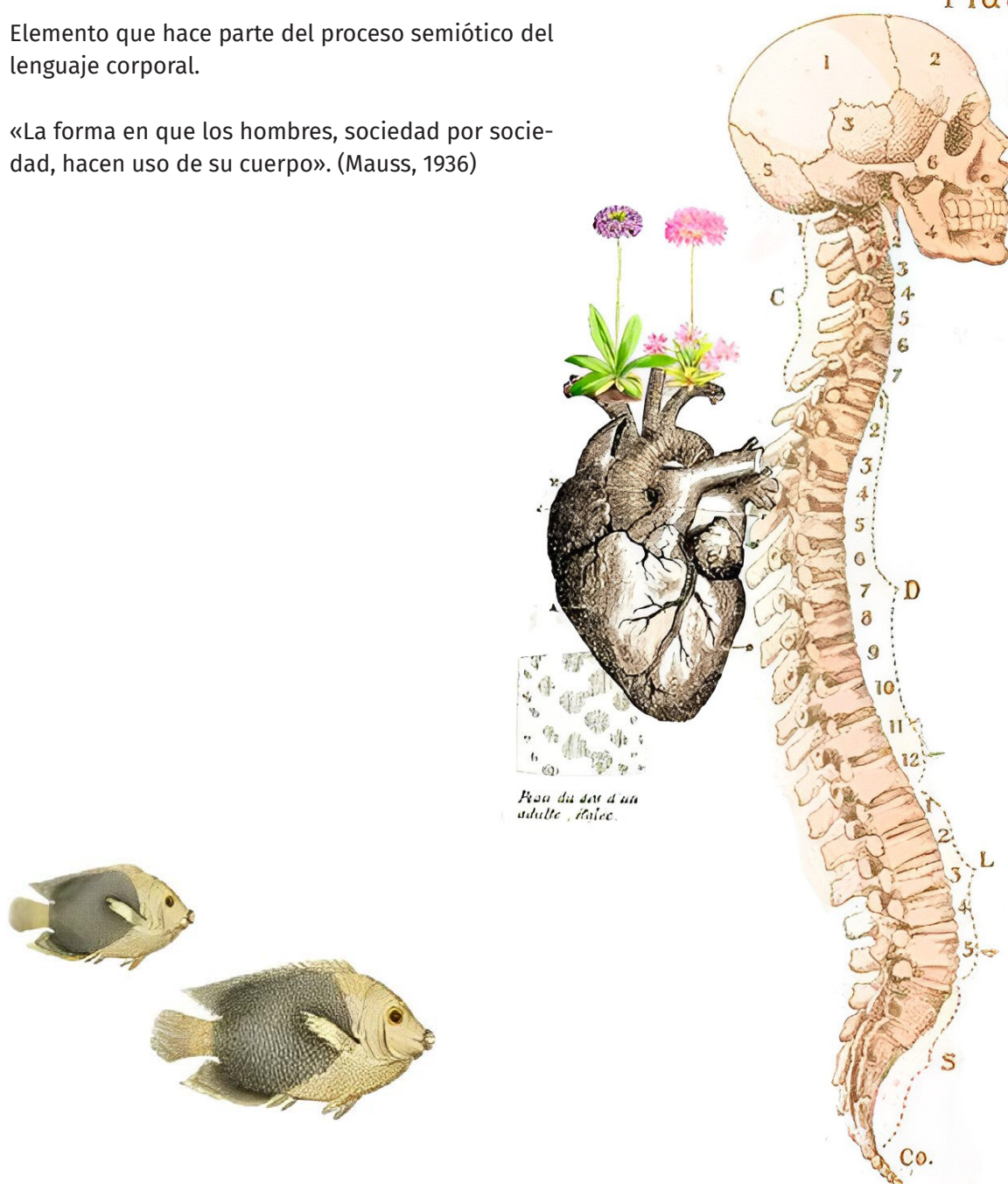
Expresión individual de un cuerpo que contiene un mensaje que quiere ser enviado e interpretado por otros.

Elemento que hace parte del proceso semiótico del lenguaje corporal.

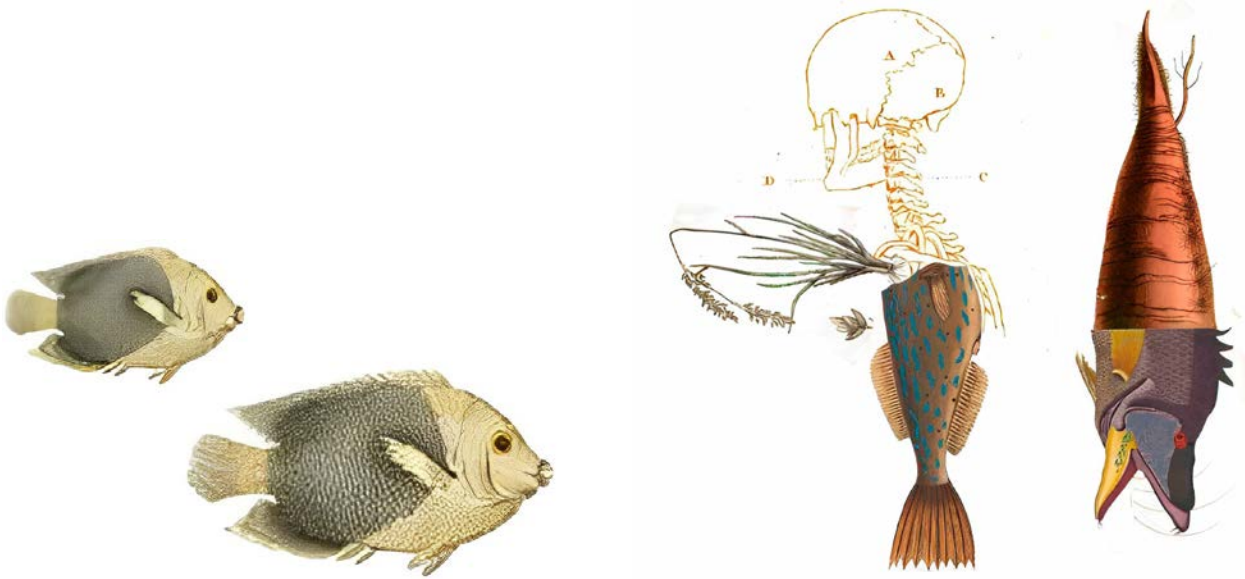
«La forma en que los hombres, sociedad por sociedad, hacen uso de su cuerpo». (Mauss, 1936)

Plate I

Fig. 3.

Todas las imágenes para las ilustraciones fueron tomadas de la Biblioteca del Patrimonio de la Biodiversidad que se encuentran bajo la licencia de creative commons.

Galán, G. (2009). Aproximaciones a la historia del cuerpo como objeto de estudio de la disciplina histórica. *Revista Historia & Gráfica*, (33), 168-204. <https://www.redalyc.org/pdf/589/58922949008.pdf>

Mauss, M. (1936). Técnicas y movimientos corporales. *Journal de Psychologie*, (3-4), 335-356. <https://es.scribd.com/doc/82930093/Tecnicas-y-movimientos-corporales-Mauss>

Nancy, J.-L. (2011). *58 indicios sobre el cuerpo*. Ediciones La Cebra. http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/ma_del_carmen_rossette/wp-content/uploads/2018/02/58-Indicios-sobre-el-cuerpo-Jean-Luc-Nancy.pdf

Rodríguez, R. (2009, 31 de agosto). *El cuerpo como objeto de arte*. Roxana Rodríguez Ortíz. <https://roxanarodriguezortiz.com/2009/08/31/el-cuerpo-como-objeto-de-arte/>

“El cuerpo es memoria, registro, documento y soporte.”

DOSSIER

Dossier *Christian Alejandro Ordoñez Alarcón*
Evelly Yeroth López Villalba
Fabio Alexander Mora Cabrera
Jimmy Jairo Morán Delgado
Juan David Robayo Barrera
Juan Pablo Jiménez Robayo
Lina Sofía Salamanca Manrique
Luis Carlos Martínez Quintero
Nicolás López Bernal
Olga Janeth Marín Blandón
Rocío Velásquez Guzmán
Sayuri Garzón Barriga
Tadeo Suárez

Catarsis

Realidad virtual

Christian Alejandro Ordoñez Alarcón *

Catarsis es una experiencia de realidad virtual que, de modo visual, busca mostrar el punto de vista del artista sobre la ansiedad recurriendo a elementos que se relaciona con diferentes aspectos de esta.

La experiencia se ejecuta como un recorrido dentro de tres diferentes entornos, cuyos elementos tienen un tratamiento de color específico. Así, para el primer entorno predomina el rojo, en el segundo entorno el azul y el último entorno manejará tonos claros para dar suavidad a la intensidad final de la obra.

El propósito de la obra es mostrar en una experiencia diversos aspectos de la ansiedad, agrupados en tres entornos, mostrados a modo de recorrido; pasando de uno al otro tras observar todas las diferentes etapas.

La decisión de realizar la obra en realidad virtual radica principalmente por el hecho de que la ansiedad fuese un tema recurrente en mi vida, transmitir una narración inmersiva daba pie a la realización de una producción audiovisual en animación digital, que pudiera transmitir una sensación más dinámica y cercana al espectador, así, al estar familiarizado con los procesos técnicos y artísticos que involucran el desarrollo de aplicaciones para dicha tecnología, me permitió explorar, desde una herramienta ya conocida, otras posibilidades en las que pude crear una relación más estrecha para la temática del proyecto.

Así, Catarsis nace como una obra cuya intención es mostrar en un campo de visión completo, escenarios que transcurren uno tras otro donde las sensaciones de la tridimensionalidad, el sonido y los diferentes elementos que la componen, crean un entorno inmersivo que busca crear una reflexión sobre el punto de vista que tengo de la ansiedad como sentimiento.

Para su desarrollo visual, opté por explorar principalmente dos palabras claves de mi propia experiencia con la ansiedad y contrastado con la documentación que sirvió de investigación para el presente proyecto, separé la producción en dos escenarios importantes siendo uno referente al Peligro y el otro al Miedo

<https://munad.unad.edu.co/catarsis-christian-ordonez/>

Hacer Cosplay y Ser Cosplayer

Webcomic, ilustración digital.

Evely Yeroth López Villalba *

Muchas expresiones artísticas se han originado como resultado de dinámicas culturales que responden a necesidades sociales dentro de una comunidad específica, iniciando como parte de la cotidianidad de hábitos o costumbres propias, conformando parte de los lenguajes internos, y llegando a cobrar, con el tiempo, un valor de importancia tan grande para los miembros de estos grupos, que su apreciación eleva estas dinámicas a niveles de identidad, apropiación y pertenencia desde dentro y hacia afuera de su círculo social de origen.

Así pues, la resignificación de objetos, actividades, costumbres y obras creadas por el hombre ha construido a lo largo de los tiempos una gran parte de lo que es la historia del arte, el patrimonio cultural y sus diversas vertientes. En la actualidad, estas manifestaciones artísticas, producto de la cultura y la subcultura, siguen siendo el origen de prácticas que con el tiempo han llegado a ser identificadas como arte, empezando por parte de los mismos miembros de las comunidades que los originan y siendo también sustentados posteriormente en el análisis y la investigación dentro del campo artístico.

El Cosplay y las narrativas gráficas como el comic son muestra de cómo las expresiones propias de una comunidad cultural vigente pueden llegar a ser vistas y apreciadas como manifestaciones artísticas, en la práctica y en la esencia, tanto por parte de quienes lo practican como por parte del resto de la amplia sociedad.

“Hacer cosplay y ser cosplayer”, una dicotomía que no es fácil de comprender cuando hablamos de la práctica de esta actividad fuera de sus ámbitos comunes. Porque cuando vemos a una persona vistiendo un atuendo inusual, sacado de contexto, extravagante o diferente, simplemente damos por hecho de que está disfrazada, aunque realmente en muchas ocasiones no es así y, en lo referente al cosplay, resulta ser muchísimo más que simplemente eso. Entonces, ¿Qué es el cosplay y que lo distingue un disfraz? ¿Quiénes hacen cosplay? ¿Cómo se hace cosplay? ¿Qué motiva a un cosplayer a dedicarse y practicar esta actividad? ¿Qué conlleva el proceso de hacer cosplay?

<https://eveunad369.wixsite.com/cosplay-project>

Voces invisibles

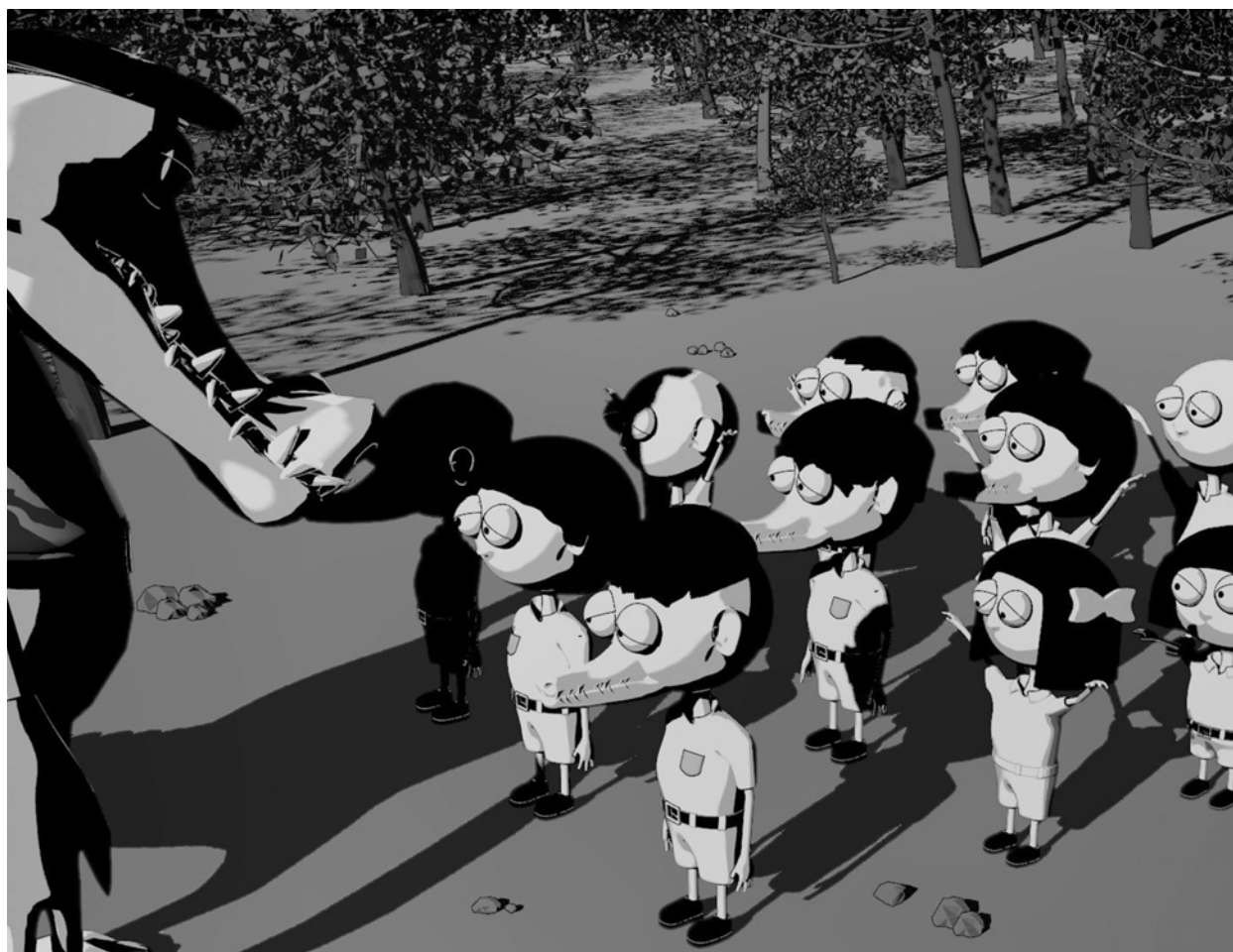
Animación 3D

Fabio Alexander Mora Cabrera *

Voces Invisibles es un cortometraje animado 3D de fantasía, basado en testimonios reales que les han ocurrido en nuestro país a algunos niños, niñas, adolescentes y a mí mismo.

Este cortometraje visibiliza mis experiencias y de algunos niños, niñas y adolescentes colombianos que han sido expuestos a violaciones de sus derechos fundamentales en el conflicto armado colombiano.

Fabio es el personaje que me representa en este cortometraje animado 3D, en donde él va mostrando sus experiencias tal como las entiende un niño, desde la perspectiva fantástica, mezclando la realidad con su imaginario. De esta manera, mientras muestro parte de mis experiencias de niñez, también quiero visibilizar la problemática en la que están envueltos los niños, niñas y adolescentes colombianos en muchos lugares del país, donde el distanciamiento con el gobierno colombiano los hace más vulnerables y están expuestos de manera forzosa a ser partícipes del conflicto armado: reclutamiento, violaciones sexuales, utilización, asesinato y otras violaciones graves de sus derechos fundamentales. Esta obra también busca generar inquietudes, cuestionamientos y reflexión en el espectador que lo lleven a preguntarse sobre el papel de los niños, niñas y adolescentes en la naturaleza del conflicto armado colombiano.

<https://munad.unad.edu.co/fabio-mora-voces-invisibles/>

Herejía: Memoria e imaginario cultural de un metalero de Pupiales, Nariño, en los años noventa

Fotomontaje, video documental experimental.

Jimmy Jairo Morán Delgado *

En el municipio de Pupiales, hacia principios de los años noventa surge un movimiento underground que se inclina hacia la música denominada Metal, identificándose con lo oscuro, el alcohol, la rebeldía, la incertidumbre y por, sobre todo, con la oposición a cánones previamente establecidos por la sociedad y específicamente la religión católica.

La obra aborda dos momentos en el desarrollo de la investigación. El primero de ellos tiene que ver con el dialogo y entrevistas realizadas a cuatro personajes, que en su época juvenil estuvieron ligados a esta escena. El segundo momento trata de una reflexión personal inspirada en mis experiencias vividas, luchas y conflictos al involucrarme a este movimiento; identificando en los dos momentos, las características comunes al pensamiento metalero que unió a los entrevistados y a mí mismo con la escena pupialeña, y de esta manera resignificar los símbolos propios del mundo del Metal, particularmente el Black Metal y su contra oposición al cristianismo, buscando reapropiarlos en una versión más personal que narre a manera de metáfora aspectos estéticos y emocionales del mundo interno personal. El material desarrollado en este proyecto es expuesto mediante cortos videos y fotografías intervenidas a manera de portadas “cover art”, en los que se combinan logotipos, símbolos y apartes de las entrevistas que son albergados en una galería virtual.

El objetivo principal de este proyecto es plasmar las experiencias y sentimientos de jóvenes metaleros de Pupiales en la década de los noventa por medio de un ejercicio de investigación creación que resignifique el valor estético, artístico existente en ese movimiento. Por lo anteriormente formulado se busca responder a la pregunta que guía esta investigación creación: ¿De qué manera expresaban sus sentimientos y emociones, los jóvenes metaleros del municipio de Pupiales en los años noventa, dentro de una sociedad altamente católica y ultra conservadora que los tildaba de herejes y satánicos?

Una vez compilada la información suministrada por los entrevistados, se seleccionaron las narraciones vinculadas a experiencias que, aunque particulares, pudieran ser incluidas en la obra y reconocidas como prácticas culturales comunes y que den cuenta de su experimentación estética con relación a la cultura metalera, pudiendo destacar los siguientes temas: ¿cómo estos personajes descubren y se involucran en el Metal?, los espacios que normalmente utilizaban para escuchar música, los símbolos y objetos que los caracterizaba, y las sensaciones y sentimientos que el Metal les producía. Y, por otra parte, surge la idea de diseñar y plasmar logotipos con algunas de las palabras y frases encontradas en las entrevistas.

El producto final consta de siete videos con una duración que oscilan entre uno y dos minutos aproximadamente y cuyos títulos son: La Cortina de Hierro, Espiritualidad, Euforia, Metal: Música de Sensaciones, Conocimiento Esoterismo, Libertad y Rebeldía, Arte. Y por otra parte se incluyen siete cover arts (portadas): Vive tu Vida, Maldita Moral, Nuestra Sangre, Quirisio Biachua Capunia, Estás Muerto, Gloria al Ocultismo y El Vuelo de las Almas. Los cover arts son acompañados por una entre mezcla de audios compuestos por discursos, música de banda de pueblo, que preceden a temas musicales de bandas de metal nacional como Tenebrarum, Neurosis, Occultus, entre otras.

La obra en su totalidad se reúne en la web de artsteps.com, donde se diseña una galería a manera de cruz invertida y se instalan las 14 piezas a manera de viacrucis dando testimonio de las dificultades y experiencias que los metaleros de Pupiales vivieron durante la década de los noventa.

<https://munad.unad.edu.co/herejia-jimmy-moran/>

Naturaleza emergente

Fotografía.

Juan David Robayo Barrera*

Este proyecto fotográfico se enfoca en mostrar, intensificar y fractalizar el Punctum de las imágenes las cuales son una representación fotográfica de la sobrevivencia de la naturaleza desde una perspectiva artística, de acuerdo a unos conceptos previamente desarrollados como lo es la naturaleza emergente y la fractalidad.

Para esto nos adueñamos de la técnica fotográfica y la postproducción de la imagen, ampliando el análisis fotográfico más allá de la perspectiva social y científica de estos fenómenos emergentes de la naturaleza, los cuales se nos muestran como los procesos que la naturaleza tiene para resistir, surgir y sobrevivir a los contratiempos y dificultades producidos por las actividades del hombre. Enfocándonos en la mirada artística del estudio de dichos paisajes a través de la fotografía. Nos concentraremos específicamente en la bahía y las playas de la ciudad de Santa Marta, donde por efectos de la visita de turistas y descuido de las personas que viven en la ciudad, etc. Para poder capturar y luego plasmar estas imágenes, generando unas fotografías finales que sean impactantes y puedan transmitir esa multiplicidad y resiliencia que la naturaleza llega a crear para sobrevivir, y así llevar el mensaje al ámbito social y al campo artístico.

<https://munad.unad.edu.co/juan-robayo-naturaleza-emergente/>

Semillas

Ilustración a lápiz con retoque digital, impreso en retablo

Juan Pablo Jiménez Robayo*

Semillas es una propuesta de narrativa ilustrada, de estilo Manga; una historia corta impresa con determinado número de piezas dibujadas a mano y en serie, estructurada en viñetas y que permite su lectura e interpretación por parte de cualquiera que pueda tener interés en esta. El título de esta historia es hace una alusión a la capacidad del ser humano de elegir sembrar aquello que recogerá, ya sea el bien o el mal.

Con esta narrativa se pretende transmitir un mensaje que contribuya a visibilizar las afectaciones ambientales y humanas que se desprenden de la minería ilegal cuyas acciones, son ejecutadas en algunos departamentos colombianos. Se aborda esta realidad desde una perspectiva fantasiosa y a la vez, simulando situaciones que viven las comunidades nativas, mientras se ponen en escena actos imaginarios que cuentan las consecuencias que acarrea desafiar a la naturaleza.

El método investigativo se ha soportado en la historia de las narrativas ilustradas, en cómo estos relatos impactan en los públicos, y en la recolección de datos acerca de las repercusiones que desatan las actividades de minería ilegal y los intereses de sus promotores. Se quiere exponer la visión y preocupación del autor frente a estas problemáticas, su inconformidad con respecto a su manejo por parte del gobierno, y mostrar cómo desde el medio de las historietas, es posible apoyar la representación de rasgos culturales e intereses sociales en lapsos de transición. ¿Es posible inspirar por medio de este arte, soluciones a las afectaciones humanas mientras comprendemos que nuestro rol individual puede influenciar en ello?

Sinopsis:

Durante siglos la naturaleza ha guardado silencio ante los ataques de la humanidad en su insistencia por someterla y explotarla, pero sin importar los territorios que hayan sido ultrajados, tarde o temprano, de una forma u otra, terminará por reclamar lo que es suyo, en una confrontación final después de muchas batallas perdidas. El día que la naturaleza decida ganar esa confrontación, la humanidad quizá no esté allí para atestiguarlo.

Es así como conocemos la historia de Mahuu, una joven perteneciente a una comunidad indígena colombiana, que se ve alcanzada por las afectaciones colaterales derivadas de las actividades de minería ilegal muy cerca de su territorio, un territorio que también sufre las carencias venidas del abandono estatal. Acompañaremos a Mahuu

en su camino por descubrir que en ella existe algo que es mucho más especial que en cualquier otro ser humano; en ella yace la voluntad misma de la naturaleza, pero también, su agobio, y con ello, el poder de dominar los elementos.

Ahora está en las manos de nuestra protagonista, quien, desde su crianza y enseñanza por parte de los taitas de su comunidad, ha apropiado un profundo amor hacia la madre tierra y por toda forma de vida. El dilema ahora está en si usar ese don que la ha sido otorgado para castigar o para enseñar, pero el camino por delante no es para nada sencillo.

<https://munad.unad.edu.co/semillas-juan-jimenez/>

El viajero del Tundama: Una experiencia de trueque y creación

Biblioteca itinerante, arte participativo

Lina Sofía Salamanca Manrique*

El proyecto de investigación creación denominado “El Viajero del Tundama”: Una experiencia de trueque y creación, es la construcción y reflexión alrededor de la percepción cultural e identitaria de la ciudad de Duitama – Boyacá, que tiene como propósito: Crear la Tundamoteca itinerante como un compuesto de expresiones artísticas y colectivas que plasmen y convoquen perspectivas de la ciudad de Duitama desde canales narrativos y visuales como experiencias de intercambio cultural.

Esta propuesta cumple las funciones de biblioteca itinerante y caja de arte, un pequeño laboratorio desde las intervenciones y planteamientos del arte participativo con los usuarios de la Biblioteca comunitaria en María Auxiliadora, desde un mobiliario que se fue armando a medida que se iba avanzando en esta propuesta, considerando en su composición a tres grandes potenciadores de saberes de la ciudad de Duitama, primero las representaciones editoriales o artefactos las cuales ayudan a comprender una cartografía narrativa de la ciudad desde la primera categoría del trueque con artistas Boyacenses, dos la categoría de creación desde talleres de participación construir libros artesanales las cuales consolidaron diálogos con niños, jóvenes y adultos para reconocer su percepción y consideraciones narrativas y culturales de la ciudad.

Finalmente, la tercera categoría de afectaciones con la investigadora, es decir como las dos anteriores categorías o ejes de pensamiento generaron reflexiones en torno a su responsabilidad, de un trabajo que recopila percepciones, opiniones, curiosidades y anhelos por conocer el territorio que se habita.

La “Tundamateca” se fue movilizand o en dos significativos momentos, el primero el del intercambio o el de trueque con personas con el mismo anhelo de valor por salvaguardar las memorias y que sean escuchadas, que con el surgimiento del proyecto y los gestos enunciados desde las redes sociales por donde se iban comunicando sus actividades, transformando a la Tundamateca en una “vitrina”, que devela e inspira a continuar, de la misma forma, a seguir construyendo historias y libros hechos a mano, para la memoria y para el contenedor de las travesías del Viajero.

El segundo momento, corresponde al ciclo de talleres de creación de libros artesanales, un intercambio de libros e historias, se resaltan a los participantes al escuchar nombres, historias, lugares, fechas, entre otros de la ciudad, donde se siembra la incógnita, la duda, la inquietud por leer más, por preguntar más, por interesarse en conocer al terruño y dar a conocer eso que se espera y anhela. Se proyecta al “Viajero del Tundama” como creación-experiencia que transita diversos caminos, dadas sus cualidades itinerantes y sus condiciones móviles, convocando, descubriendo y compartiendo con los otros como cuidar de su ciudad, las tradiciones y algunas anécdotas de los habitantes del territorio.

La Tundamateca es integrada por libros en calidad de donaciones de los artistas y escritores locales, con temas relacionados de la ciudad de Duitama, fanzines y libros hechos a mano, tanto de los que asistieron al ciclo de talleres de libros artesanales (propuesto en el segundo momento del proyecto), artefactos u objetos que corresponden a las “curiosidades del Tundama”, libros de artista, art toys, objetos tejidos o con bordados artesanales. Con intereses bastante similares a una maleta viajera y al crecer al pasar del tiempo su inventario, se considera que el espacio requerido para llevar el material de muestra para un tamaño mayor a una maleta convencional de viaje.

El “Viajero del Tundama” fue desarrollado en épocas de pandemia, bajo todos los protocolos de bioseguridad, con las restricciones de asistencia de usuarios e invitados en los picos de contagio más fuertes a finales del año 2021 y comienzos del 2022. Un camino que se está iniciando a explorar con la Tundamateca, con amplias proyecciones de uso para tenerle disponible para todas las edades, así como de muchos otros factores de la labor especial del intercambio o trueque, en las casas de la cultura, bibliotecas y su red municipal de escolares, centros comunitarios y más interesados en el tema de la ciudad.

<https://munad.unad.edu.co/tundama-lina-salamanca/>

SisteMiedos DesconEstados

Video, realidad virtual

Luis Carlos Martínez Quintero*

En este proyecto investigativo se documenta el proceso de creación de una obra de arte que parte de una estrategia que involucra video, audio, fotografía, performance y realidad virtual para permitir al espectador presenciar mis experiencias frente a la manipulación de los medios de comunicación tradicionales: Prensa, radio y televisión.

Esta obra se ha nutrido principalmente de ese proceso de adoctrinamiento que he observado en los diversos entornos que he frecuentado a lo largo de mi vida, junto a investigaciones de distintas áreas de conocimiento que profundizan el tema.

El propósito es dar visibilidad en la obra desarrollada a ese rol que han ejercido por décadas dichos medios en el proceso de educación en mi país, actuando como entes educadores, alterando conocimientos, valores, creencias y hábitos de generaciones enteras, además de permitir al público reconocer la forma en que esos entes pueden llegar a afectar también su propia vida.

<https://munad.unad.edu.co/sistemiedos-desconestados-luis-martinez/>

Renacimiento

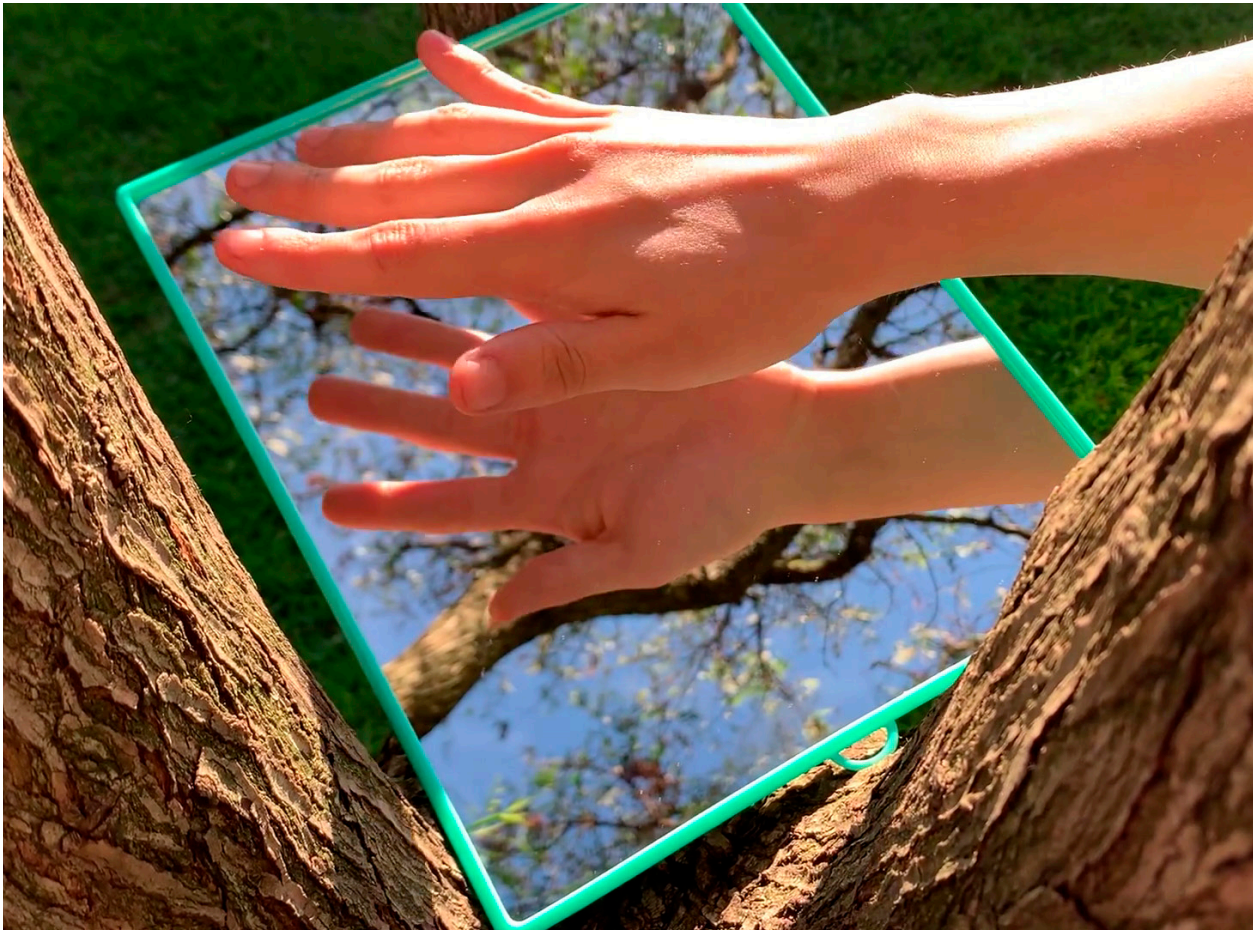
Video performance

Nicolás López Bernal*

El tema central de la obra es el duelo, se quiere tomar como eje de investigación este concepto a raíz de vivencias personales que me han hecho cuestionar sobre las prácticas, los protocolos, el cuerpo, la identidad, mi identidad y como esto ha afectado en mi proceso de duelo.

La obra que se propone es una obra incompleta, pues es una propuesta artística que no busca tener una solución final sino generar un proceso investigativo donde al exponer y entender mis experiencias personales al ser expuestas en la construcción de una propia ruta metodológica, sirvan como un inicio hacia un proceso de sanación propio a través del arte y suscite nuevos caminos de investigación y procesos de duelo.

Este proceso parte de mis experiencias personales hacia el duelo y de cómo he lidiado con la ausencia de mis seres queridos en concreto con la de mi primo quien falleció a sus 4 años, su pérdida me dejó totalmente roto y confundido. La obra refleja mis aproximaciones y sentir hacia el duelo, siendo la primera vez en más de una década que hablo acerca de esto reflejando mis inquietudes y sentimientos a través del performance, la imagen, el sonido, la luz, los colores, movimiento de cámara y la palabra. La obra exhibe un clímax de las emociones encontradas a lo largo de mi proceso de duelo evidenciando como utilizo el arte como mi herramienta de sanación a lo largo de mi camino.

<https://munad.unad.edu.co/nicolas-lopez/>

Sonidos y colores de Manrique

Instalación

Olga Janeth Marín Blandón*

Sonidos y colores de Manrique es una propuesta que indaga la relación sonido-color a partir de una propuesta de exploración de la sinestesia musical (asociación de un sentido con otro por medio de un estímulo, en este caso un sonido), mediante la realización de una instalación compuesta por una pieza audiovisual de animación en 2d proyectada sobre cortinas doradas. Esto es el resultado del proceso de investigación de elementos sensoriales como paisajes sonoros y visuales en el barrio Manrique central en Medellín, referente cultural de la ciudad. Al mismo tiempo se realiza un proceso de memoria personal como búsqueda por la identidad musical y familiar. En este proyecto se relacionan intereses personales de la artista como lo son la identidad musical y las artes visuales, generando un proceso de introspección, memoria personal, por las tradiciones y el espacio que habita en el barrio Manrique.

Por medio del paisaje sonoro del barrio, se hace un acercamiento a las características sonoras y musicales en las que pueden representarse las subjetividades y elementos identitarios culturales del mismo, de allí el interés por explorar las posibilidades de la sinestesia musical y sus nexos con los colores y elementos visuales que referencian al barrio Manrique central.

Las expresiones artísticas del barrio como la danza y el bordado permitieron establecer conexiones hacia las inclinaciones artísticas y culturales de sus habitantes, que participan de procesos comunitarios que enriquecen su diario vivir y donde las actividades propuestas relacionadas les permite interactuar con la propuesta sensorial de la obra.

<https://munad.unad.edu.co/manrique-olga-marin/>

Mi Jardín Secreto

Mixta

Rocío Velásquez Guzmán*

La obra es una instalación de elementos esculturales en un espacio específico (Lote Sara 1, Vereda Petaluma, municipio de Cachipay, Cundinamarca). y también la conforma una recopilación de textos llamada “Portales y altares” sobre la experiencia que viví durante el proceso de realización de la misma.

El espacio denominado Sara 1 es un lote que adquirimos con mi esposo sin ningún objeto en especial. A finales del año 2020 inicié el proceso de convertirlo en un lugar para la contemplación y el disfrute de la naturaleza, esto coincidió con el momento de proponer la obra de grado en el programa de Artes Visuales. En un principio este espacio sólo se consideró como fuente de consecución de material vegetal, para la creación de un libro de artista que sería una obra y un homenaje. Sin embargo, este libro se transformó en la creación de un jardín; la obra “Mi Jardín Secreto”

“Mi Jardín Secreto” es un homenaje a mi madre y la experiencia personal durante la creación del jardín, cuyo desarrollo se convirtió para mí en una herramienta para abordar procesos relacionados con un duelo; suceso que vivimos todos los seres humanos y algunas veces se torna inconcluso, lo cual puede causar un gran daño. Cuando se hace el duelo de manera consciente vivimos experiencias interiores y descubrimos quienes somos en realidad, damos cuenta de nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestro verdadero poder y adquirimos un conocimiento amplio de nuestra propia existencia.

<https://munad.unad.edu.co/rocio-velazquez-mi-jardin-secreto/>

Un abrazo de oso: libro álbum infantil, una mirada desde la educación artística

Ilustración digital

Sayuri Garzón Barriga*

Un abrazo de Oso es el libro álbum infantil consolidado como obra artística para este trabajo de pregrado. El tema de este libro es el abrazo, Un abrazo de Oso. El abrazo es una expresión de afecto que todo niño recibe desde que viene al mundo. Dirigido a niños de 4 a 6 años de edad, y específicamente a mí, la autora, “la niña que hay en mí”. En este documento de investigación-creación se sustenta la obra creada. Este libro álbum está realizado mediante la ilustración digital, tipo expresionista, en formato bidimensional, digital e impreso. El tipo de libro-álbum es picture book, su estructura visual es atemporal, es decir, no tiene un orden cronológico y muestra situaciones cotidianas, creando una atmósfera sobre el abrazo, visto por su autor y con su estilo de ilustración. Un oso profesor que pasa tiempo con sus estudiantes, dos conejos y un perro, les demostrará la expresión del abrazo en las actividades cotidianas. El interés por crear esta obra, surge como necesidad de aportar para mi comunidad, así como también el interés en indagar sobre el rol del libro álbum infantil en la educación artística, analizando sobre los efectos cognitivos en los niños.

<https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/>

Re-Social

*Videoarte***Tadeo Suárez***

Re-Social, es un videoarte que muestra en su narrativa las experiencias que tuvo un ex habitante de calle el cual se encuentra completamente resocializado gracias a su decisión de cambio, estilo y forma de vida. Hace una narrativa de lo que fue su experiencia en las calles, la persona en que se convirtió, sus vicios, los desafíos que a los que se enfrentó por años y las enseñanzas que le deja una vida de dolor y sufrimiento, en contraste con lo que es hoy, un ser resiliente que le pone la cara a la vida.

A través de esta obra se visualizan las etapas y los entornos donde transcurrió la vida del protagonista y de muchas personas más. De acuerdo con esto, la obra emplea el cuerpo como una especie de performance; para manifestar en momentos de tiempo lo que metafóricamente transcurrió en su vida, movimientos de manos, piernas, expresión del rostro y mirada. La pieza de videoarte, cuenta la historia de Arnold Torres, un hombre de 29 años de edad, nacido en Bogotá, que por diferentes circunstancias termina habitando las calles, y busca mostrar el cuerpo como vehículo comunicador de su propia historia.

La obra visual de 4 minutos es la narrativa de momentos puntuales de la historia de vida de Arnold, es una mirada en retrospectiva que conjuga el paisaje sonoro urbano y visual, con el performance. Puede verse como un transeúnte que recorre la ciudad, sin embargo, cuando aparece el cuerpo, la imagen del rostro, la mirada, los movimientos de manos y pies, sobre un escenario urbano, dinámico, rápido, muchas veces insensible, la pieza busca crear una mixtura de

sensaciones. Así las cosas, el juego corporal, se conjuga con los escenarios reales donde transcurrieron los momentos de vida del protagonista, lugares que son comunes y cotidianos para el ciudadano de a pie, muchas veces convertidos en la morada de los habitantes de calle que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

<https://munad.unad.edu.co/tadeo-suarez-resocial/>

Mina Daga, logo mino a Fiori

Expe
riencias
en clave

DE DIALOGO

Carlos Fernando Martínez Arango

Entrevista

Carlos Fernando Martínez Arango es estudiante de Artes Visuales, Centro sur, Fotógrafo y profesor de fotografía en los talleres de extensión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y talleres de bellas artes en Cali. Tiene experiencia en fotografía de bellas artes, humanista y callejera; exposiciones en Art Shopping, París, Francia, con el Colectivo Interlomas en Ciudad de México, México, y en la Biblioteca Departamental de Cali, Colombia. Ha sido nominado en los Fine Art Awards London 2020–2022, portafolio en Vogue Photo.

¿Cuéntenos su experiencia en la última exposición o muestra de su trabajo?

Una de las últimas exposiciones en las que tuve oportunidad de estar fue en Ciudad de México en el mes de mayo, donde fui invitado a formar parte como artista de otro país en un colectivo de pintores, escultores y fotógrafos, esta exposición se realizó en Interlomas en Ciudad de México, y duró tres meses. Allí asistieron medios de comunicación con la finalidad de fomentar el arte como fue el caso de TV Azteca.

¿Considera usted que el programa de artes visuales ha contribuido en el ejercicio de su práctica artística y su producción de obra?

Totalmente, la academia es necesaria para los artistas pues no solo nos ayuda en el aspecto técnico, también en el humanista al dar soporte profesional para nuestra carrera. Dentro del estudio tenemos la facultad de conocer la historia del arte y entenderlo desde lo contemporáneo, a lo largo del tiempo nos damos cuenta de que solo cambian las técnicas, pero los temas y contextos de los artistas al realizar sus obras siguen siendo los mismos ahora que hace cientos de años. La academia nos da el argumento y la orientación para saber cómo expresarnos por medio del arte, nos da las herramientas para realizar arte con sentido desde un aspecto procomún.

¿Desde su experiencia, cómo podría contribuir al fortalecimiento del currículo del programa de artes visuales?

Desde que inicie el programa, y gracias a la confianza de los líderes Raúl y Viviana Aguillón, he tenido la oportunidad de dar talleres de extensión en fotografía para estudiantes y personas fuera de la institución. Por ello creo que enseñando la fotografía desde un aspecto artístico, complementado con lo técnico, se rescata el valor de este arte, ayudando a las personas a entender el lenguaje fotográfico y que sea visto como temas de exposición. Pienso que tener la oportunidad de hacer trabajos de galería arte fotográfico genera nuevos espacios para los fotógrafos emergentes.

¿Qué recomendaciones o consejos le da a sus compañeros y compañeras sobre cómo gestionar espacios para la circulación y la exhibición de obras o procesos de creación artística?

Como dice el final de la canción Hey You, “Together we stand, divided we fall” [Juntos estamos de pie, divididos caemos] (Pink Floyd, 1979), creo que los procesos individuales son importantes para el desarrollo del artista, pero el trabajo colectivo ayuda a generar los espacios necesarios para poder surgir y mostrar nuestras obras, entender que hay que, además de lo creativo, sabernos promover, no como mercancía, como se ha visto ahora en algunas galerías, dejando al lado el sentido procomún del arte, pero sí debemos generar esos espacios por medio de alianzas con otros artistas, buscando el patrocinio con propuestas bien organizadas y un sentido socio cultural que tenga el argumento para poder recibir la atención de las entidades y, a la vez, obtener apoyo. Hoy tenemos algo a favor, y es que venimos de una pandemia y un encierro casi de dos años, las galerías están realizando muchas exposiciones y este es el momento de comenzar, yo nunca me he visto inseguro por el hecho de ser un estudiante o tener 44 años, desde que entré a la carrera de artes visuales siempre me he percibido como un artista y, en ese aspecto, he tenido el apoyo de la academia, algo por lo que estoy muy agradecido.

Natalia Calao

Entrevista

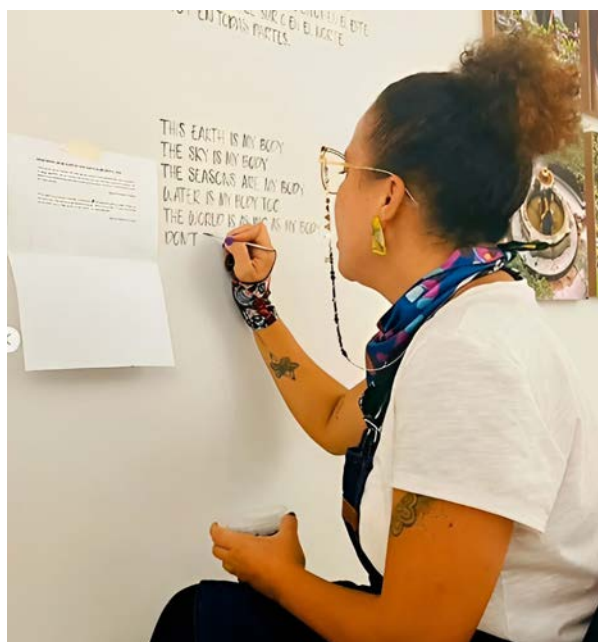
Soy Natalia Calao, estudiante de los últimos semestres del programa de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) adscrita al CEAD Medellín. Desde hace un par de años inicié un camino de autoaprendizaje en el oficio de la caligrafía, acompañado también de búsquedas en la academia que me permitieran expandir las posibilidades de mi oficio. Soy tecnóloga en artesanías con énfasis en cerámica de la Universidad de Antioquia, y mis exploraciones profesionales han estado sobre el camino de buscar poner en conversación el oficio de la cerámica con el de la caligrafía.

Actualmente trabajo como calígrafa en el Museo del Río Magdalena, un espacio donde, desde la curaduría, se ha hecho una apuesta para que la museografía se haga in situ de manera análoga y es así como, con mi oficio, acompaño las exposiciones y el trabajo de otros artistas.

Este oficio se ha expandido a otros museos como el Museo Panóptico de Ibagué, en el que gran parte de los textos que acompañan la colección permanente y temporal están hechos a mano, al igual que en los Parques Arqueológicos de San Agustín y Tierradentro, y el Fuerte de San Fernando en Bocachica, Bolívar.

Todo lo anterior, para hablar del camino de la exploración permanente de las letras como un recurso gráfico que cumple una doble función: a veces se vuelve parte de la museografía y a veces se convierte en la obra misma.

Luego, se abordaron los siguientes temas relacionados con la experiencia de Natalia Calao en las últimas exposiciones o muestras de su trabajo: su postura sobre la contribución del programa de Artes Visuales al ejercicio de su práctica artística y su producción de obra y, por último, desde su experiencia se le preguntó por las formas en que podría contribuir al fortalecimiento del currículo del programa de artes. A continuación se recogen algunas de las respuestas que proporcionó a dichos interrogantes.

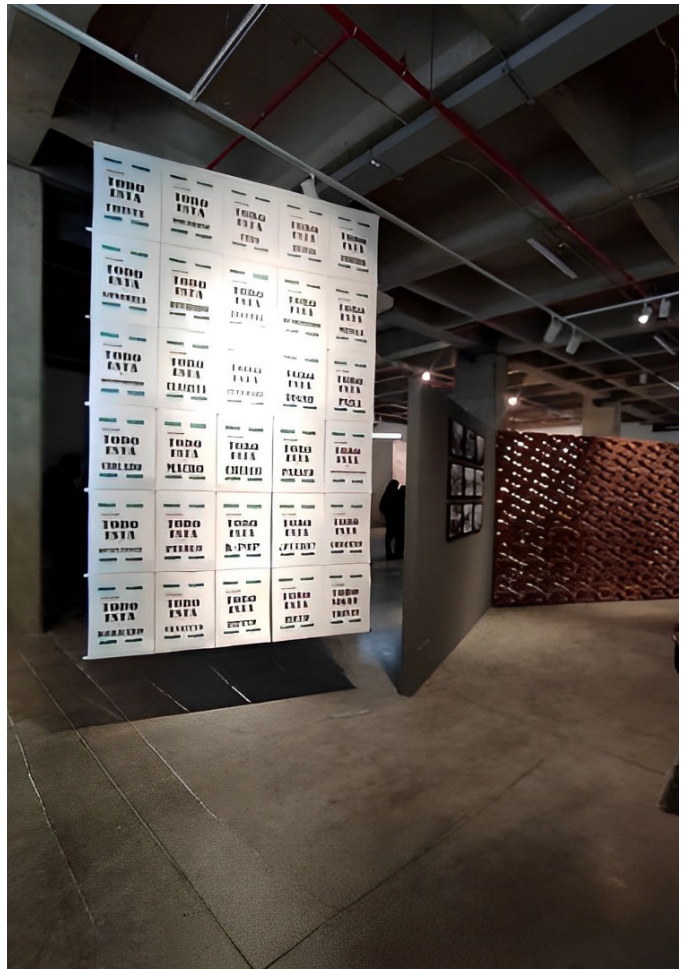
Dentro de esta doble función que desarrollo con el oficio, he transitado un camino de creación de obra propia a partir de las inquietudes que surgen en mi rol de estudiante del programa de artes visuales, obras que en muchas ocasiones nacen de las tareas propuestas por las asignaturas del programa. Hay espacios que ofrece el programa, como el Semillero de Investigación en Artes Visuales, que se convierten en la posibilidad de ampliación de esas tareas que desembocan en la materialización de una obra.

Algunas de las obras que han estado en espacios de circulación del arte son “Todo está muy Paro”, una reapropiación de la obra de Antonio Caro que fue seleccionada para estar en la sección ArteCámara de ArtBo, Feria Internacional de Arte; “Ejercicios Caligráficos” una colección de libros de artista intervenidos con caligrafía que estuvo en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Manizales, y la obra “El vacío que habito”, otro libro de artista seleccionado

para estar en el Salón de Arte Universitario, un espacio impulsado por la UNAD, el MUNAD, y la Pontificia Universidad Javeriana; y, por último, la obra “El poder sagrado de la palabra” un performance caligráfico realizado en la sala de exposiciones temporales del Museo del Río Magdalena.

¿Qué recomendaciones o consejos le da a sus compañeros y compañeras sobre cómo gestionar espacios para la circulación y la exhibición de obra o procesos de creación artística ?

Entre los aprendizajes que se van decantando a partir de la participación en estos espacios podría decir que encontré que el ejercicio creativo es una acción permanente, cuyos resultados pueden ir encontrando espacios donde circular. La búsqueda de estos espacios también se convierte en tarea consuetudinaria que creo debe hacerse de manera rigurosa y a la vez crítica.

Universidad Nacional
Abierta y a Distancia